

FORMATION

La direction artistique dans les musiques actuelles

Mai-juillet 2024

mazette!

clotildebernier@mazette.art

AU SOMMAIRE

- 0- Présentation de la formation
- 1- Introduction et historique des musiques actuelles
- 2- L'environnement professionnel de l'artiste
- 3- Quelle histoire on raconte?
- 4- Entreprendre dans la musique
- 5- Quelle fiche de poste pour un•e DA ?
- 6- Les éléments textuels
- 7- Les éléments visuels
- 8- Les enjeux de parité
- 9- Méthodologie et outils de planification de son activité de DA
- 10- Présentation finale

0. Présentation de la formation

3 formateur·rice·s + 1 intervenant

2 semaines

Semaine 1

Lundi : Introduction, histoire des musiques actuelles et de la DA, environnement pro
Mardi : Processus créatif et marché, droit d'auteur et droits voisins, les contrats et la négociation
Mercredi : le métier de DA, la posture, les étapes de production
Jeudi : Le maquette, la pré-prod, le choix artistique
Vendredi : diriger un enregistrement jusqu'au Master, arrangements live VS phono

Semaine 2

Lundi : mise en pratique artistique, choisir ses partenaires
Mardi : mise en pratique artistique
Mercredi : Communiquer et impulser son projet
Jeudi : méthodologie de projet et mise en pratique développement
Vendredi : présentation du projet des stagiaires, bilan de formation

0. Présentation de la formation

Les présentations

1. Parcours musical
2. Parcours direction artistique / production / accompagnement
3. Pourquoi faire cette formation ?

1. Introduction et historique des musiques actuelles

Des directeurs artistiques célèbres

1. Phil Spector : The Ronettes, les Beatles, Tina T, Blondie ...
2. Georges Martin, le 5e Beatle
3. Butch Vig : Nirvana, Smashing Pumpkins, Garbage
4. Ken Scott : Beatles, Bowie, Elton John, Supertramp
5. Quincy Jones : Mickael Jackson, Aretha Franklin, George Benson
6. Rick Rubin : Slayer, system of a down, Kanye, Beastie boys
7. Steve Albini : Pixies, Nirvana, PJ Harvey
8. Max Martin : Taylor Swift, Britney
9. Marc Ronson : Amy Winehouse, Bruno Mars ...
10. Eddy Barclay : Dalida, Brel, Aznavour
11. Dr Dre : Mary J Blidge, Eminem, Kendrick Lamar
12. Philippe Zdar : Phoenix, Sebastien Tellier

Inventions

Invention / Événement	Année
Phonographe	1878
Gramophone	1898
Premiers essais d'amplification	1900
Développement du microphone	1920
Guitare à résonateurs	1930
Guitare électrique	1937
Disque vinyle	1948
Basse électrique	1951
Développement du synthétiseur	1970
Cassette audio	1980
Daléneur	1980
CD	1980
Développement de la M.A.O	1990
Démotérisation des supports (mp3)	2000

1. Introduction et historique des musiques actuelles

L'histoire de la filière

1. Les évolutions technologiques comme marqueurs de l'évolution du secteur
2. L'adaptation, la médiatisation et la structuration du secteur
3. La reconnaissance publique du secteur
4. Le numérique et la crise du disque
5. Légalité d'accès et la pratique de la musique
6. L'artiste au centre
7. La diversification des activités

1. Introduction et historique des musiques actuelles

Le vocabulaire commun

Projet

Ep / Lp

Phonogramme

Édition

Musiques actuelles

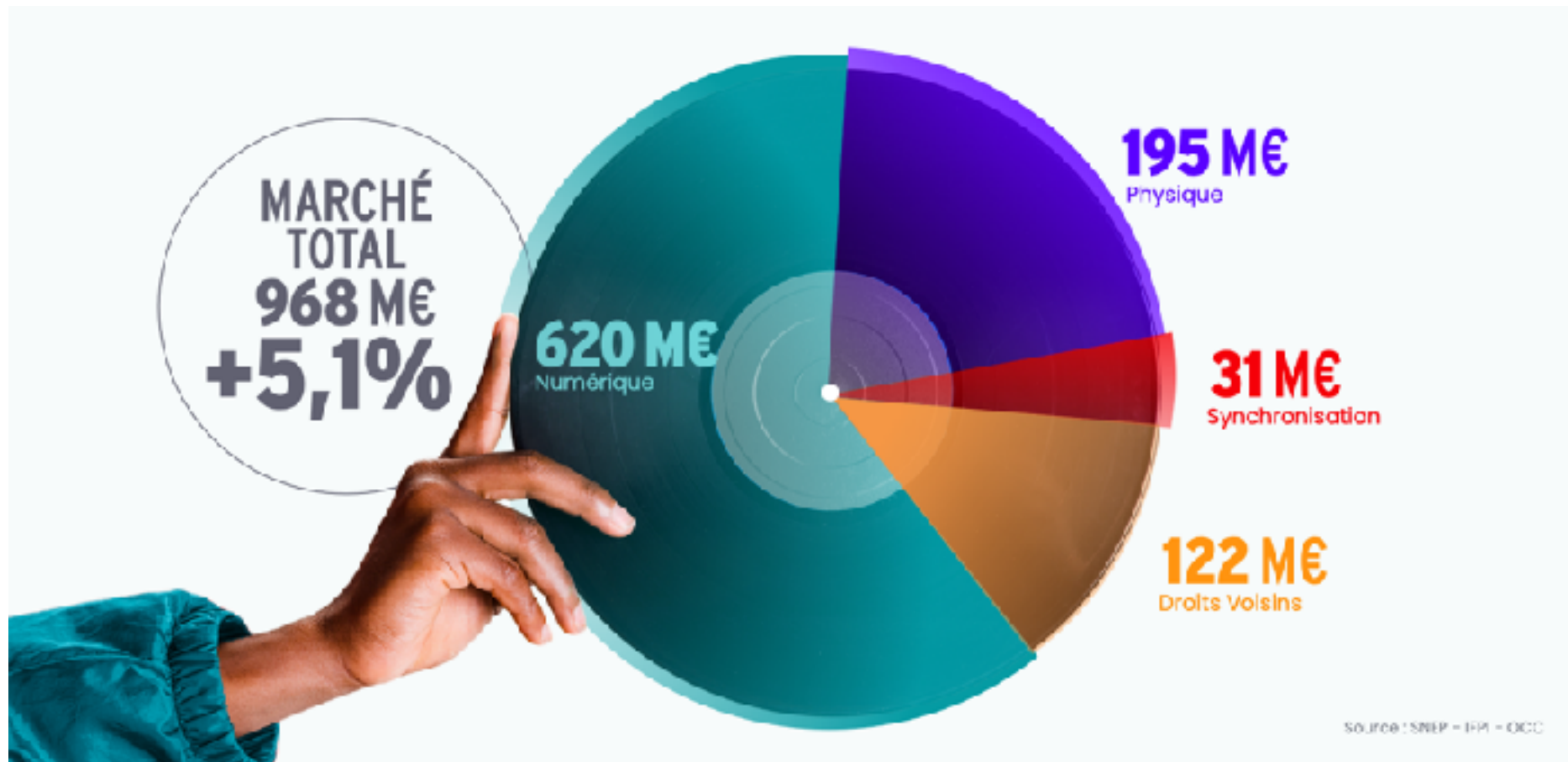
Producteur

1. Introduction et historique des musiques actuelles

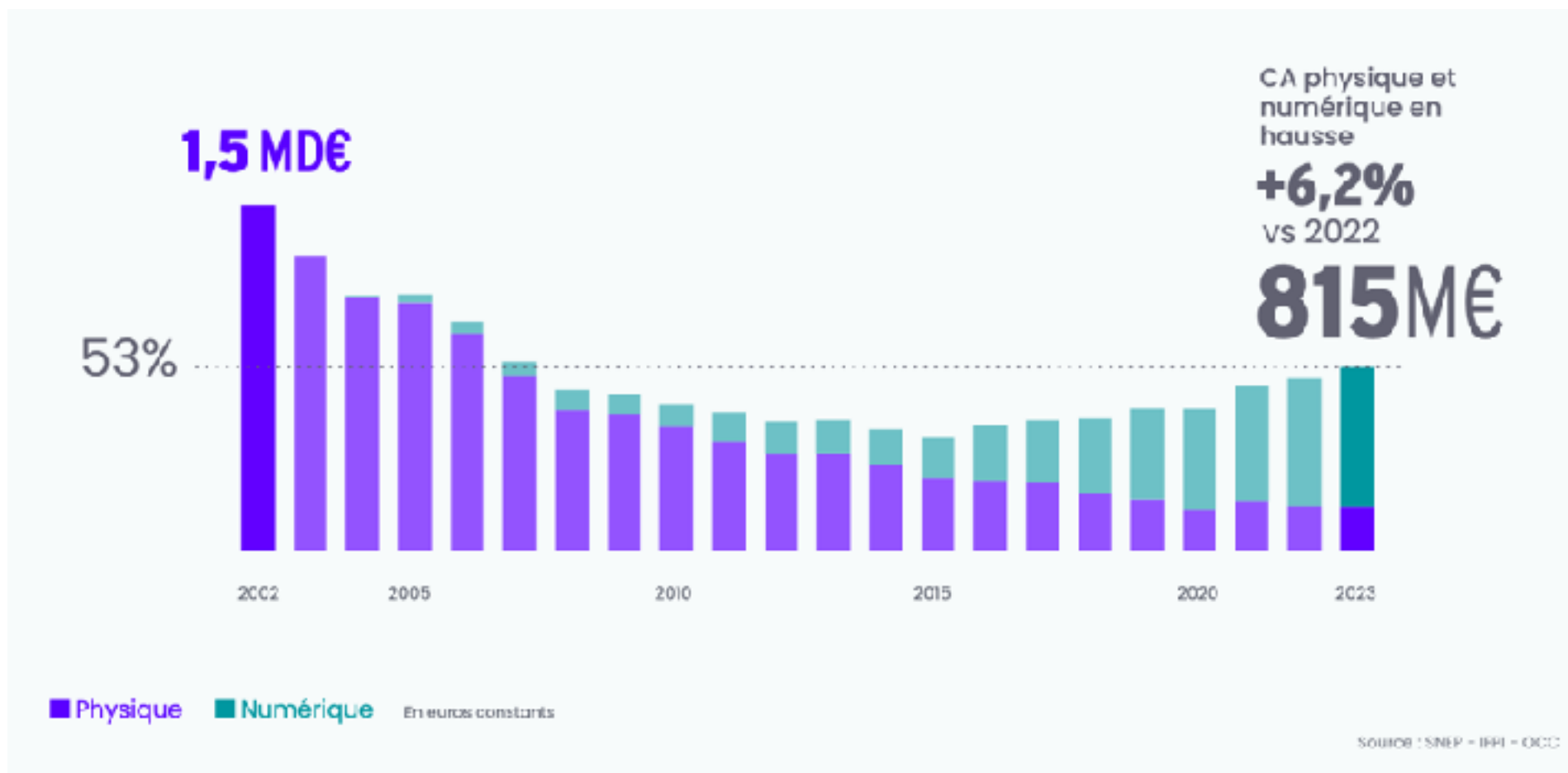
1. Introduction et historique des musiques actuelles

La consommation de la musique aujourd'hui

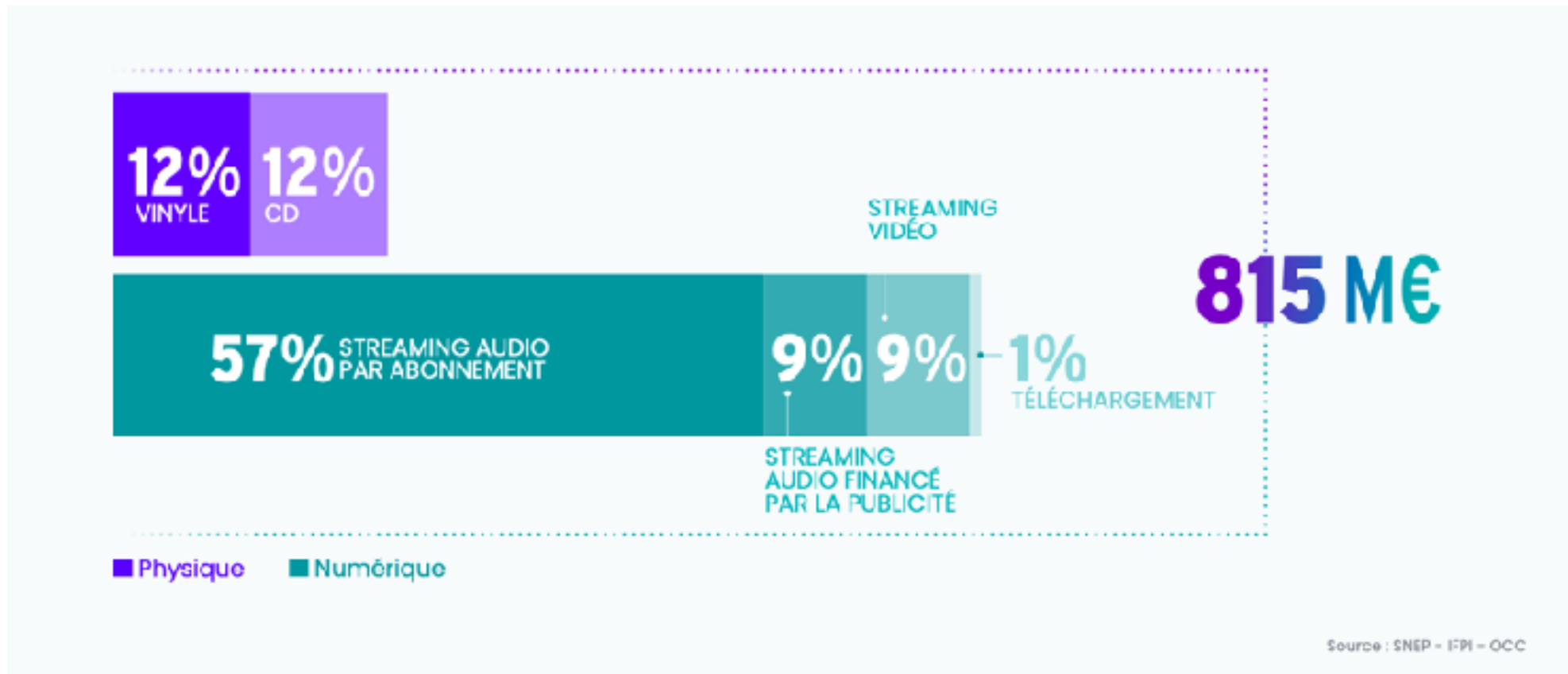
1. Introduction et historique des musiques actuelles

La consommation de la musique aujourd'hui

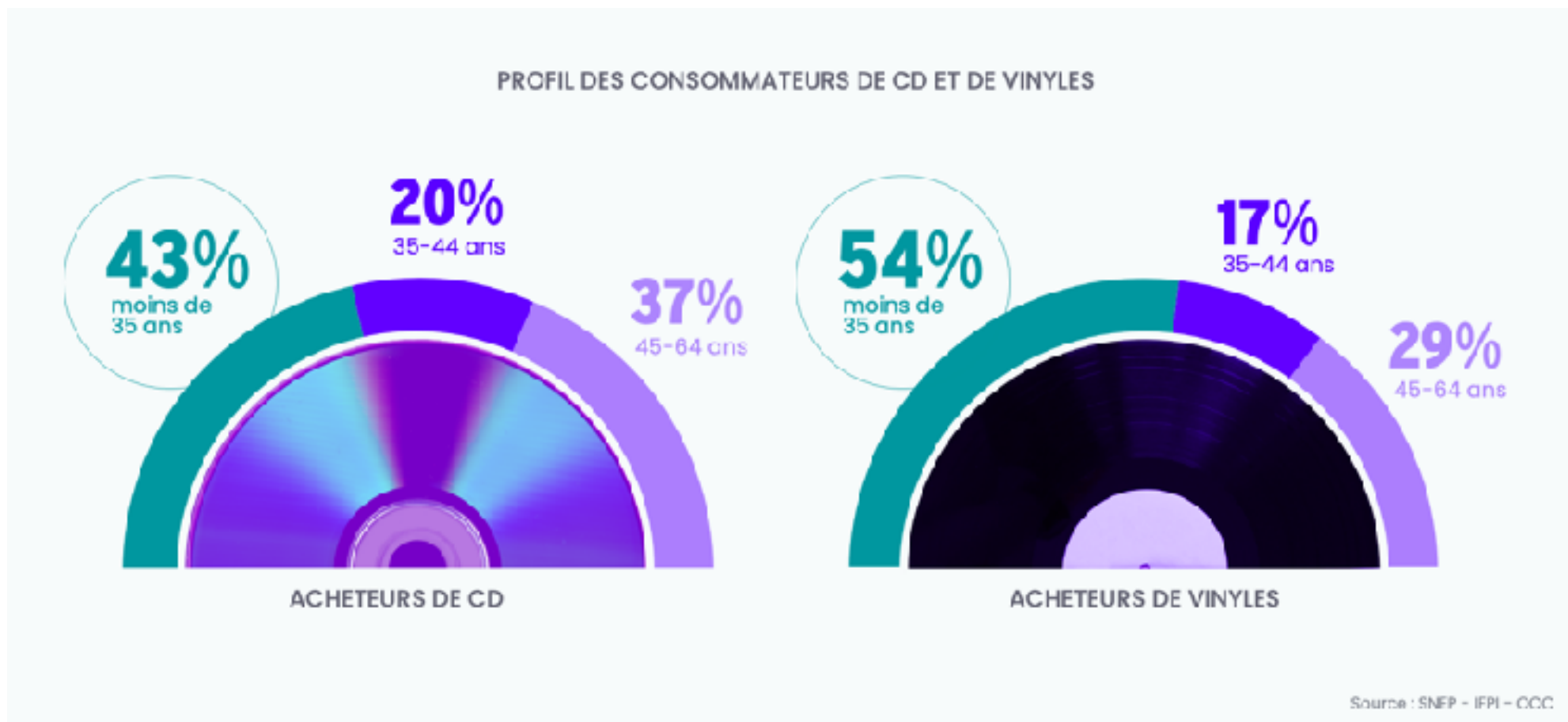
1. Introduction et historique des musiques actuelles

La consommation de la musique aujourd'hui

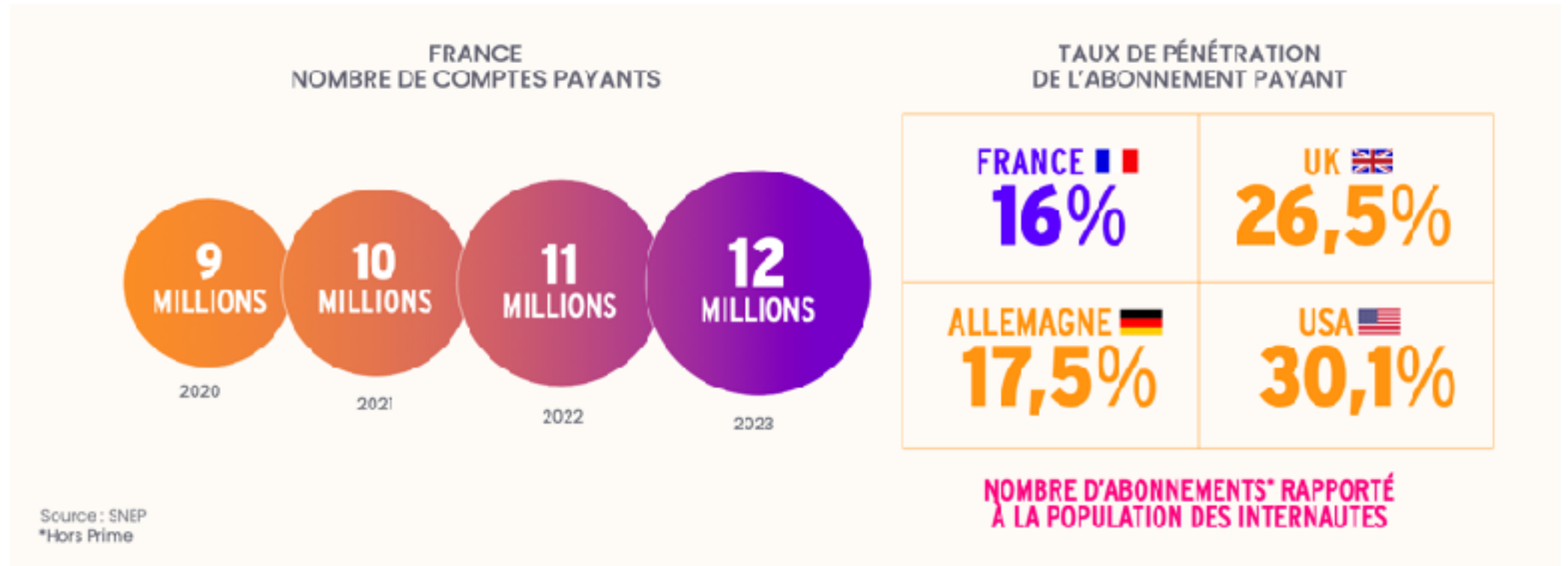
1. Introduction et historique des musiques actuelles

La consommation de la musique aujourd'hui

1. Introduction et historique des musiques actuelles

La consommation de la musique aujourd'hui

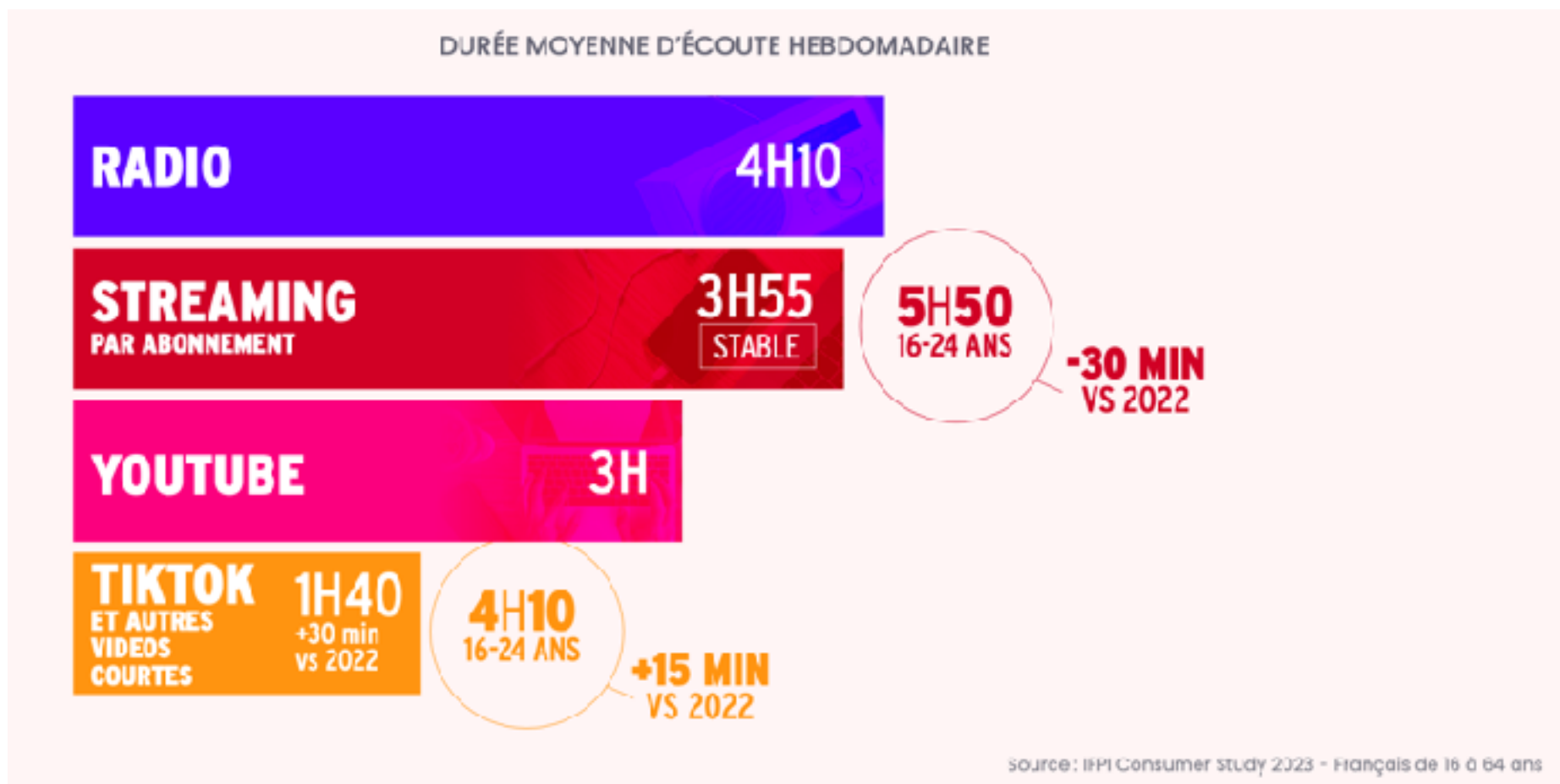
1. Introduction et historique des musiques actuelles

La consommation de la musique aujourd'hui

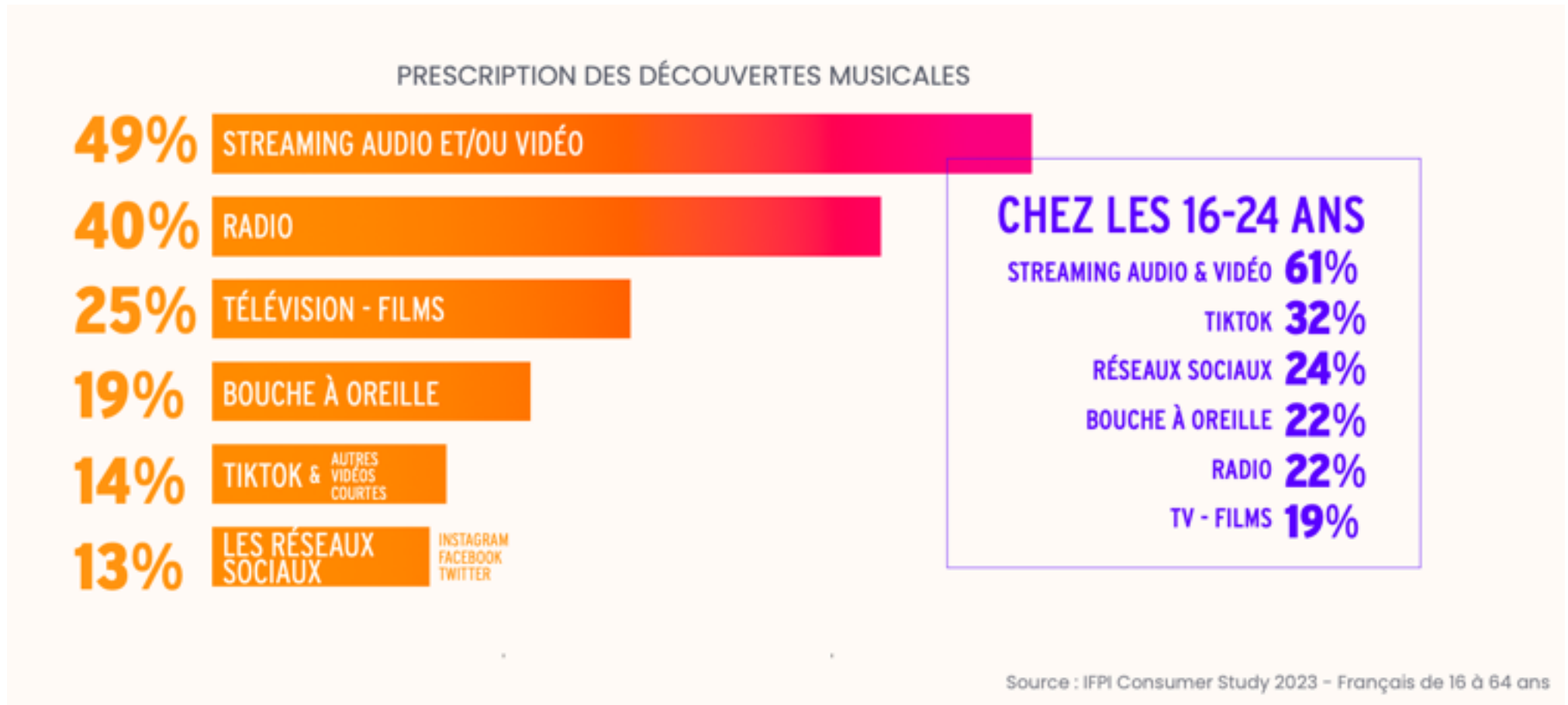
1. Introduction et historique des musiques actuelles

La consommation de la musique aujourd'hui

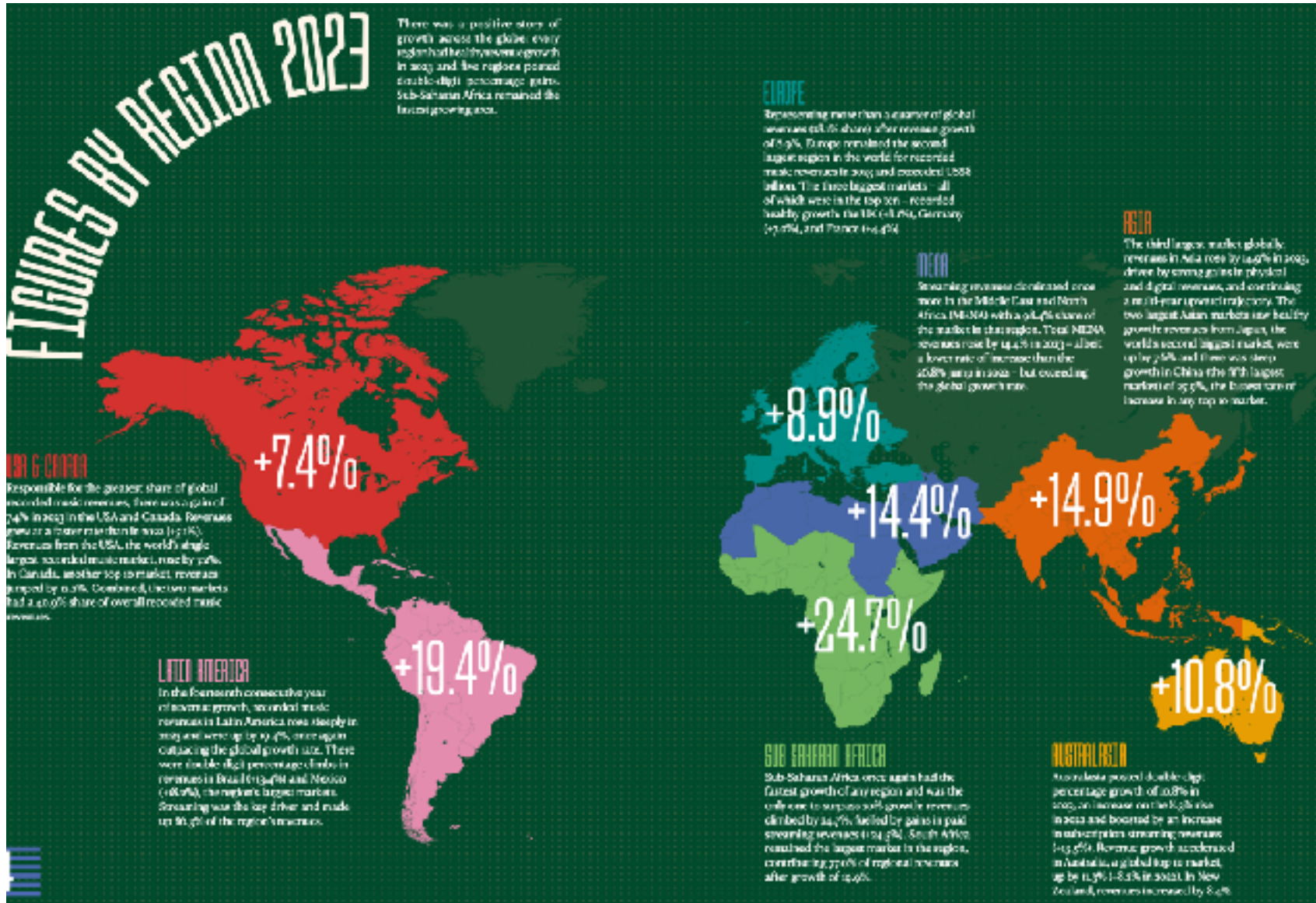
1. Introduction et historique des musiques actuelles

La consommation de la musique aujourd'hui

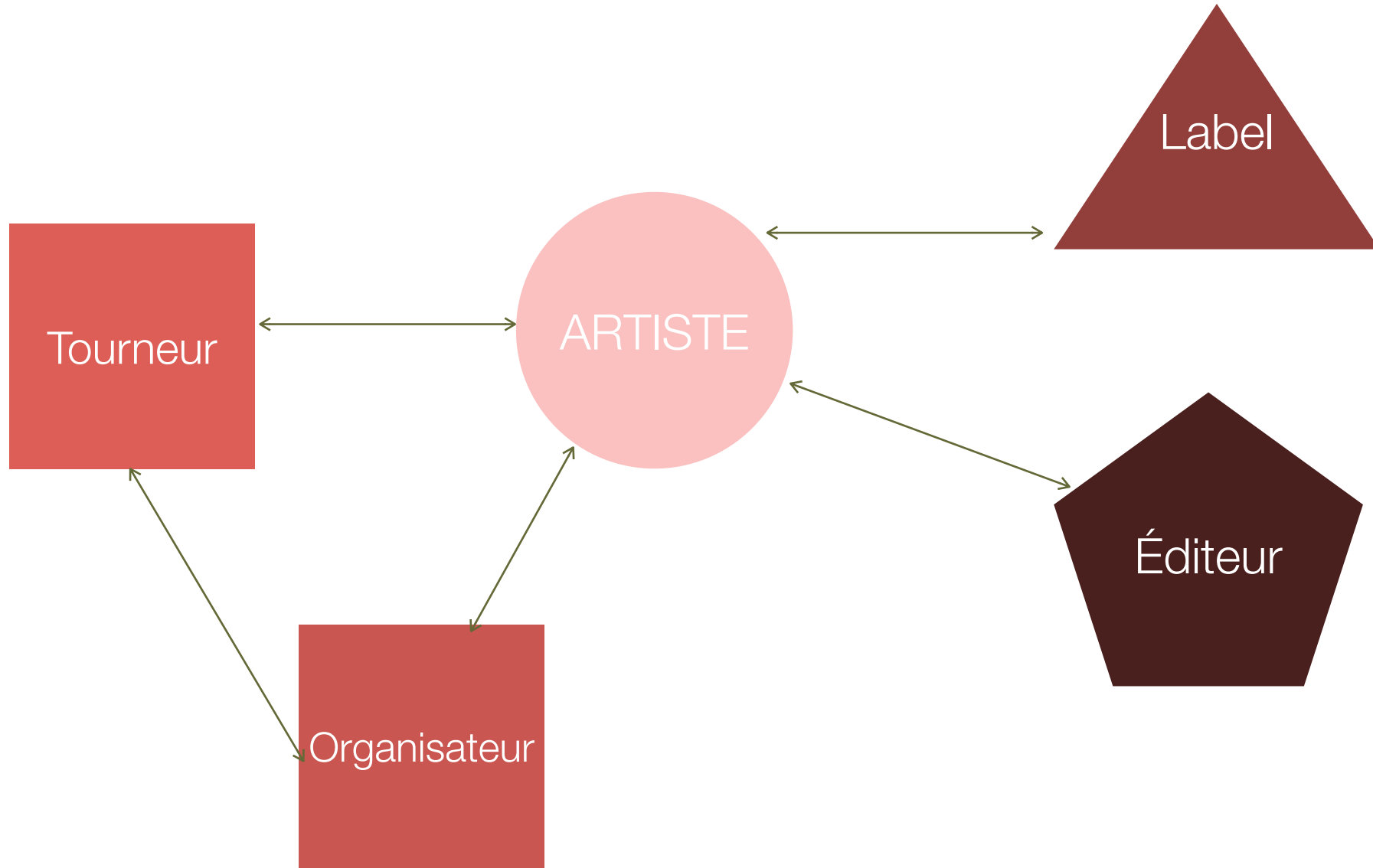

RG	INTERPRÈTE	TITRE	LABEL	EDITEUR	DISTRIBUTEUR	GENRE
1	WERENOI	CARRÉ	PLR MUSIC / PGP RECORDS	BELIEVE	BELIEVE	Urbain
2	HAMZA	SINCEREMENT	JUST WOKE UP / ADA FRANCE	JUST WOKE UP / ADA FRANCE	WARNER MUSIC FRANCE	Urbain
3	NINHO	NI	REC. 118 / JEFE PRODUCTIONS	REC. 118 / JEFE PRODUCTIONS	WARNER MUSIC FRANCE	Urbain
4	TIAKOLA	MÉLO	WATI-B	WATI-B	SONY MUSIC ENTERTAINMENT	Urbain
5	SDM	LIENS DU 100	CAPITOL	CAPITOL MUSIC FRANCE	UNIVERSAL MUSIC FRANCE	Urbain
6	JUL	C'EST QUAND QU'IL S'ÉTEINT ?	D'OR ET DE PLATINE	BELIEVE	BELIEVE	Urbain
7	LES ENFOIRÉS	2023 ENFOIRÉS UN JOUR, TOUJOURS	SONY MUSIC / RESTOS DU COEUR	SONY MUSIC / RESTOS DU COEUR	SONY MUSIC ENTERTAINMENT	Variete
8	FLORENT PAGNY	2BIS	CAPITOL	CAPITOL MUSIC FRANCE	UNIVERSAL MUSIC FRANCE	Pop
9	DJADJA & DINAZ	ALPHA	CARRÉ MUSIC	BELIEVE	BELIEVE	Urbain
10	GAZO	KMT	BSB PROD	BSB PROD	SONY MUSIC ENTERTAINMENT	Urbain
11	JUL	CŒUR BLANC	D'OR ET DE PLATINE	BELIEVE	BELIEVE	Urbain
12	LOMEPAL	MAUVAIS ORDRE	PINÉALE	IDOL	IDOL	Urbain
13	ORELSAN	CIVILISATION	3EME BUREAU	3EME BUREAU	WAGRAM	Urbain
14	AYA NAKAMURA	DNK	REC. 118	REC118	WARNER MUSIC FRANCE	Urbain
15	ZOLA	DIAMANT DU BLED	AWA	AWA	SONY MUSIC ENTERTAINMENT	Urbain
16	MĀNESKIN	RUSH!	RCA GROUP	RCA GROUP	SONY MUSIC ENTERTAINMENT	Rock
17	IMAGINE DRAGONS	MERCURY - ACT 1	INTERSCOPE RECORDS	ONE RECORDS	UNIVERSAL MUSIC FRANCE	Rock
18	VIANNEY	À 2 À 3	TÔT OU TARD	BELIEVE	BELIEVE	Variete
19	PLK	2069'	PANENKA	PANENKA	WAGRAM	Urbain

1. Introduction et historique des musiques actuelles

2. L'environnement professionnel de l'artiste

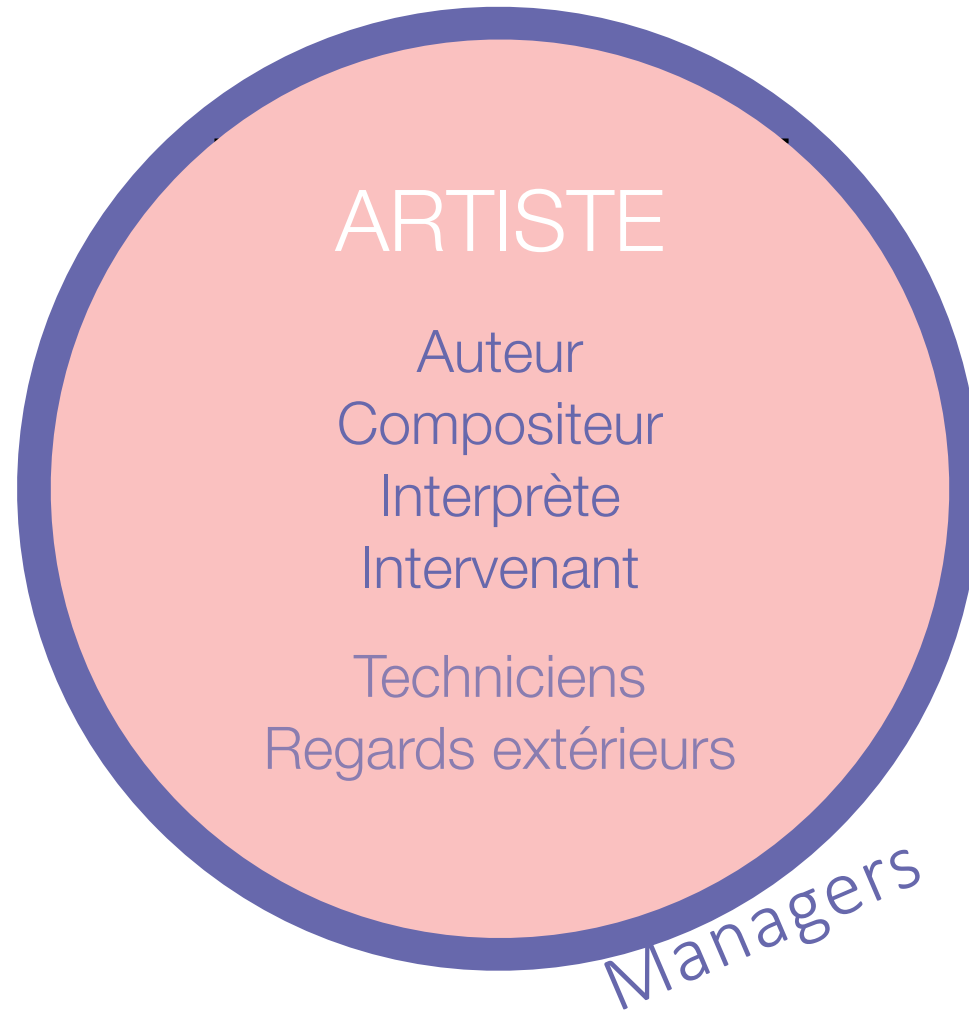
2. L'environnement professionnel de l'artiste

ARTISTE

Auteur
Compositeur
Interprète
Intervenant

Besoin de
reconnaissance,
orgueil, sensibilité,
créativité, indépendance,
acharnement,
observation, message
au monde ...

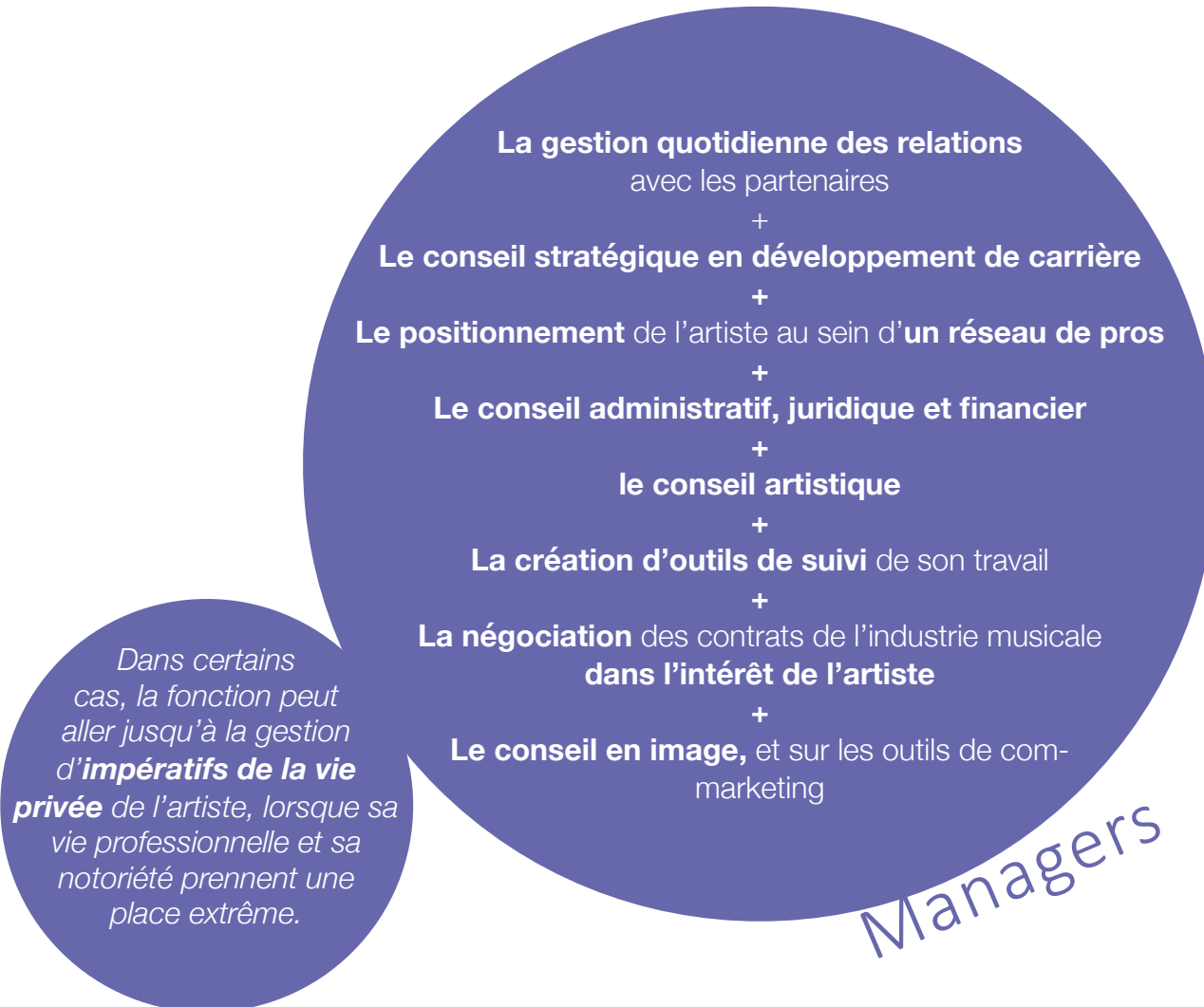
2. L'environnement professionnel de l'artiste

2. L'environnement professionnel de l'artiste

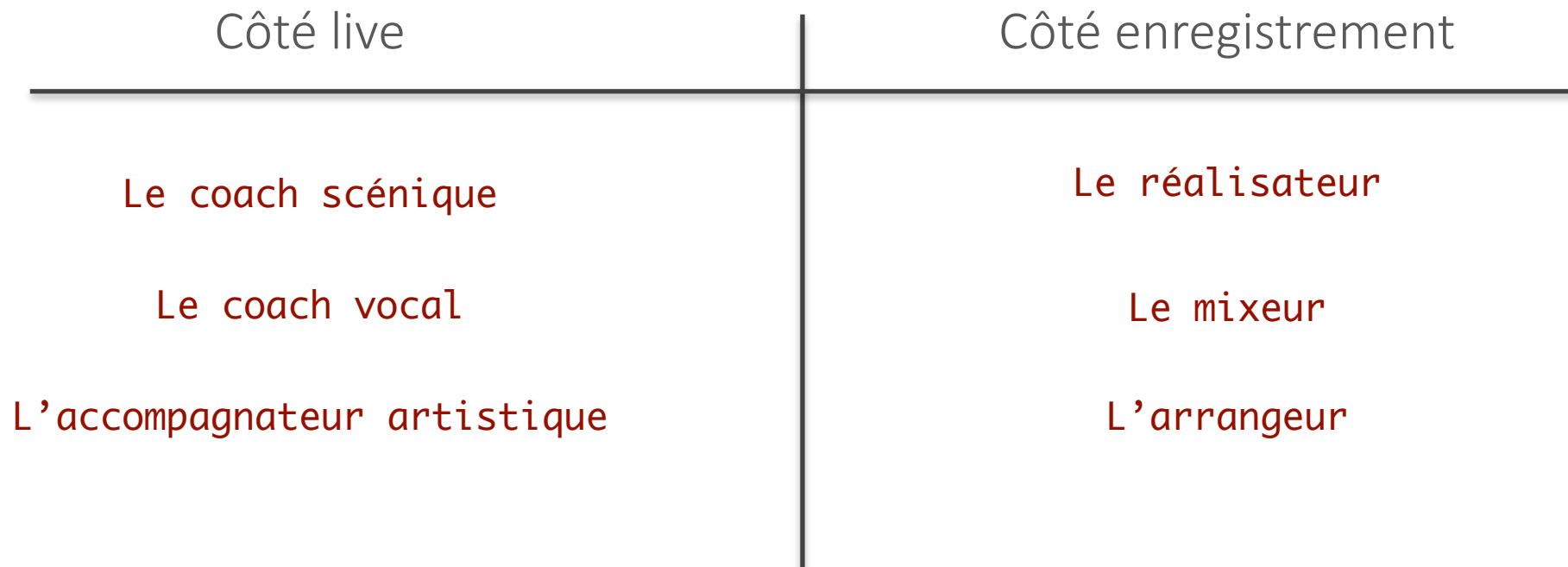
2. L'environnement professionnel de l'artiste

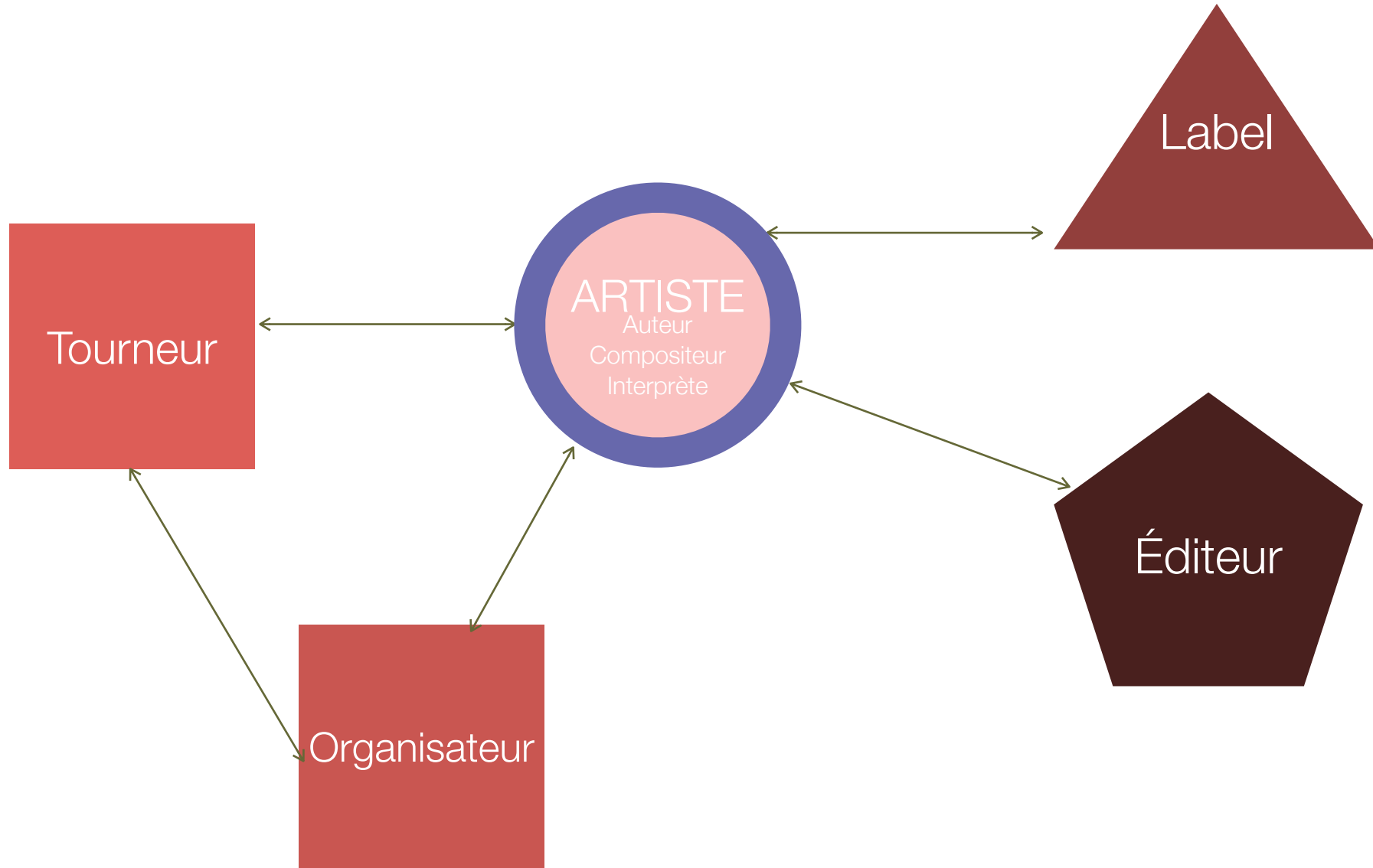
2. L'environnement professionnel de l'artiste

Le regard extérieur

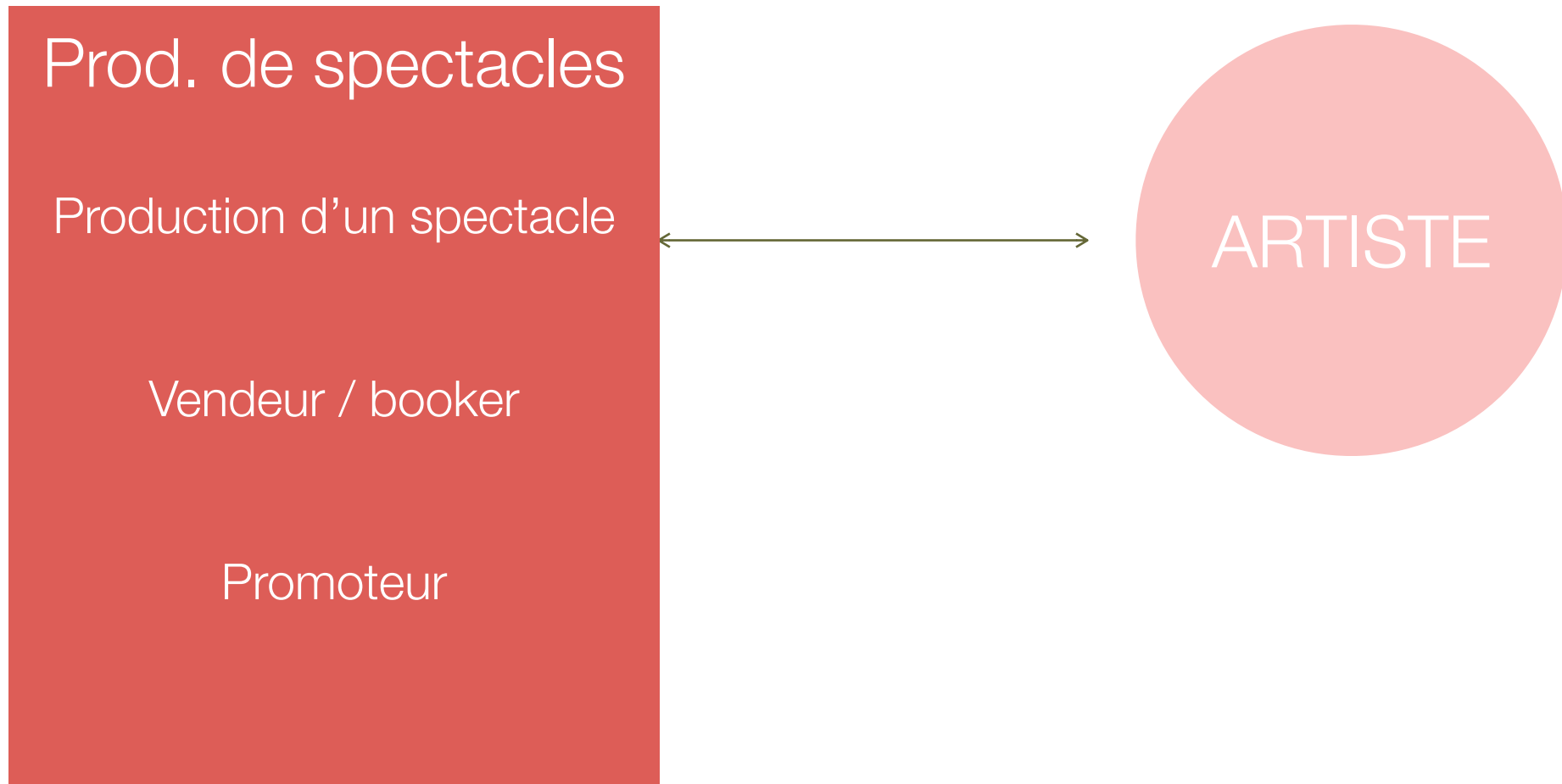
Le directeur / la directrice artistique
L'accompagnateur

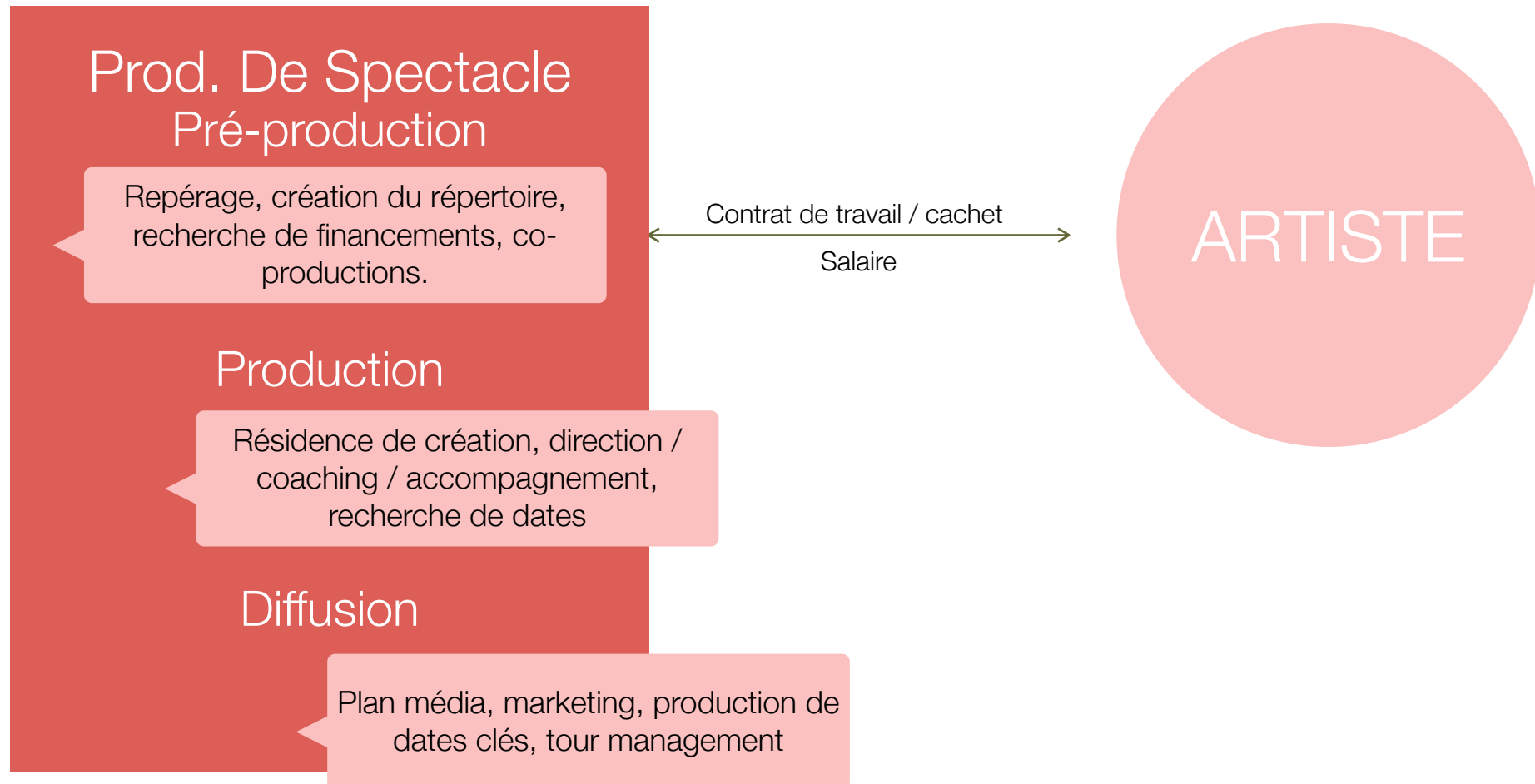
2. L'environnement professionnel de l'artiste

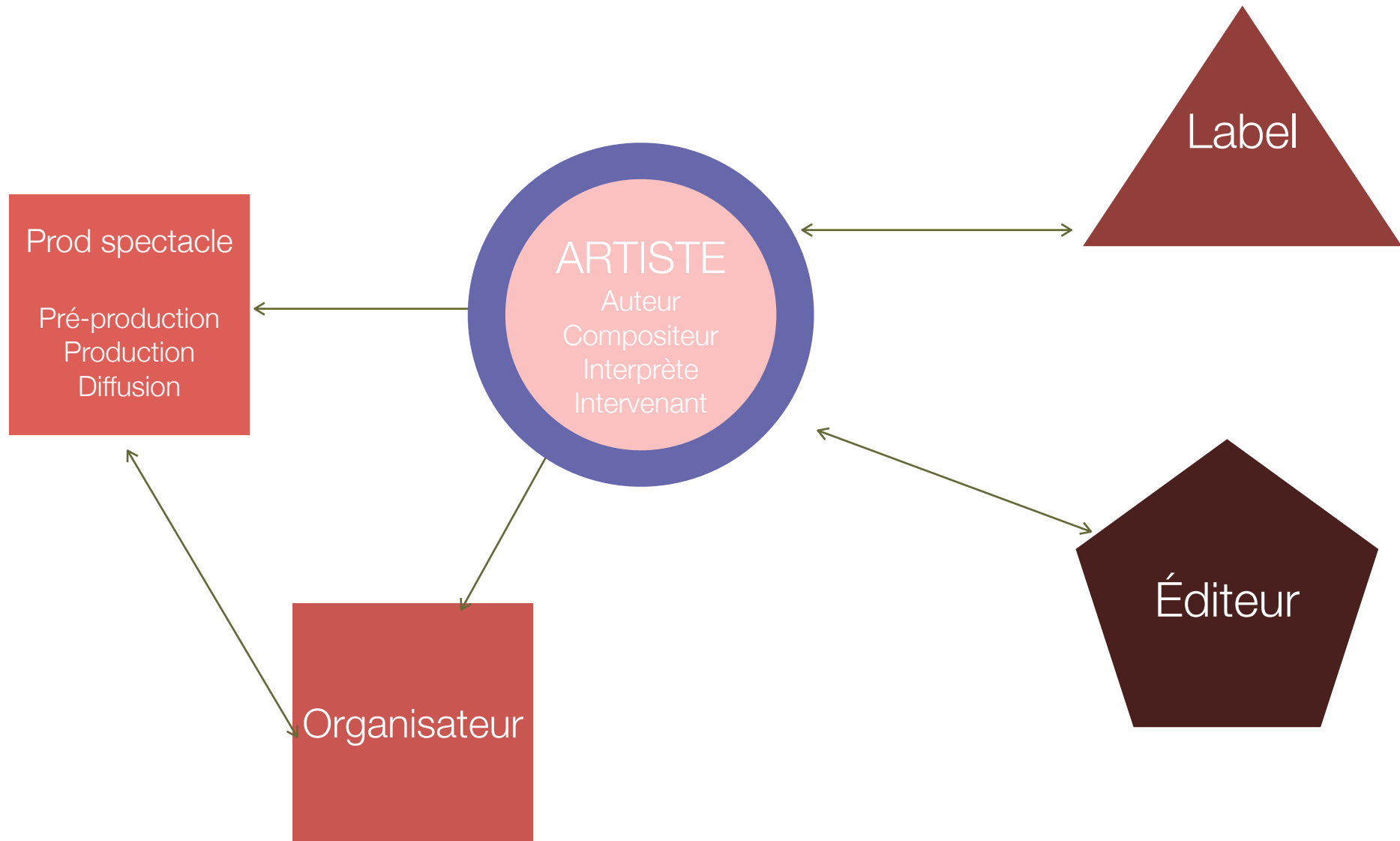
2. L'environnement professionnel de l'artiste

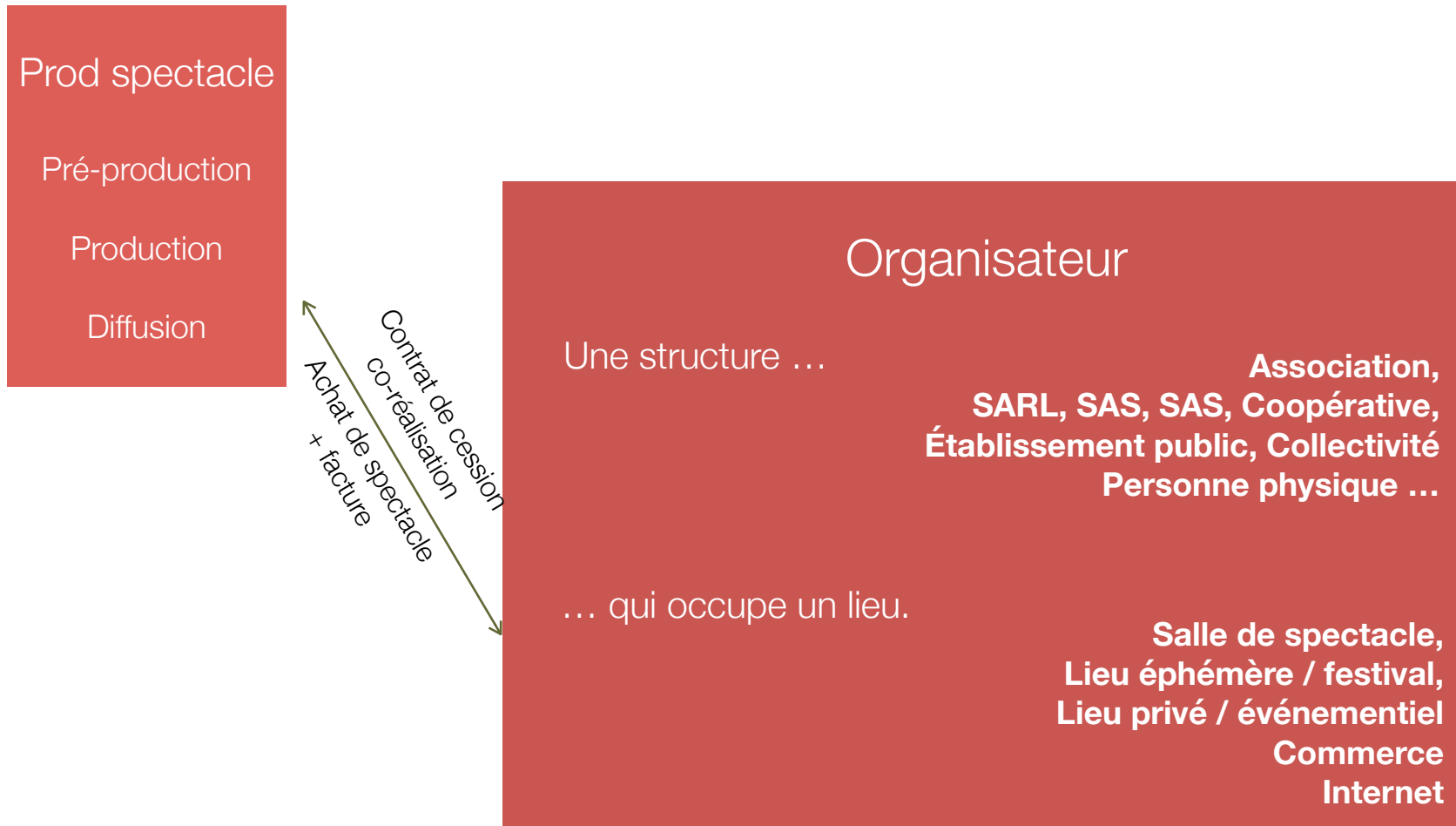
2. L'environnement professionnel de l'artiste

2. L'environnement professionnel de l'artiste

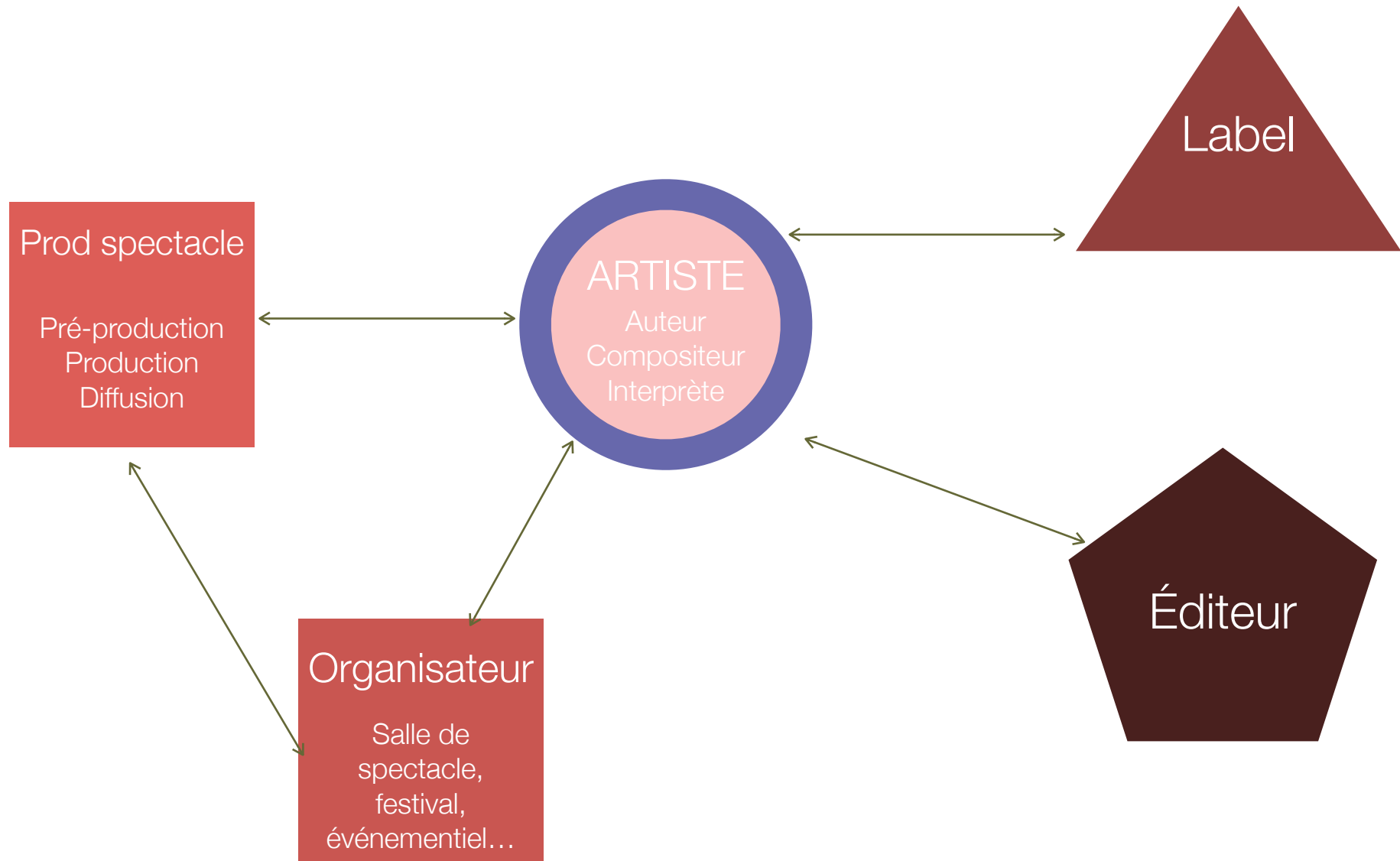
2. L'environnement professionnel de l'artiste

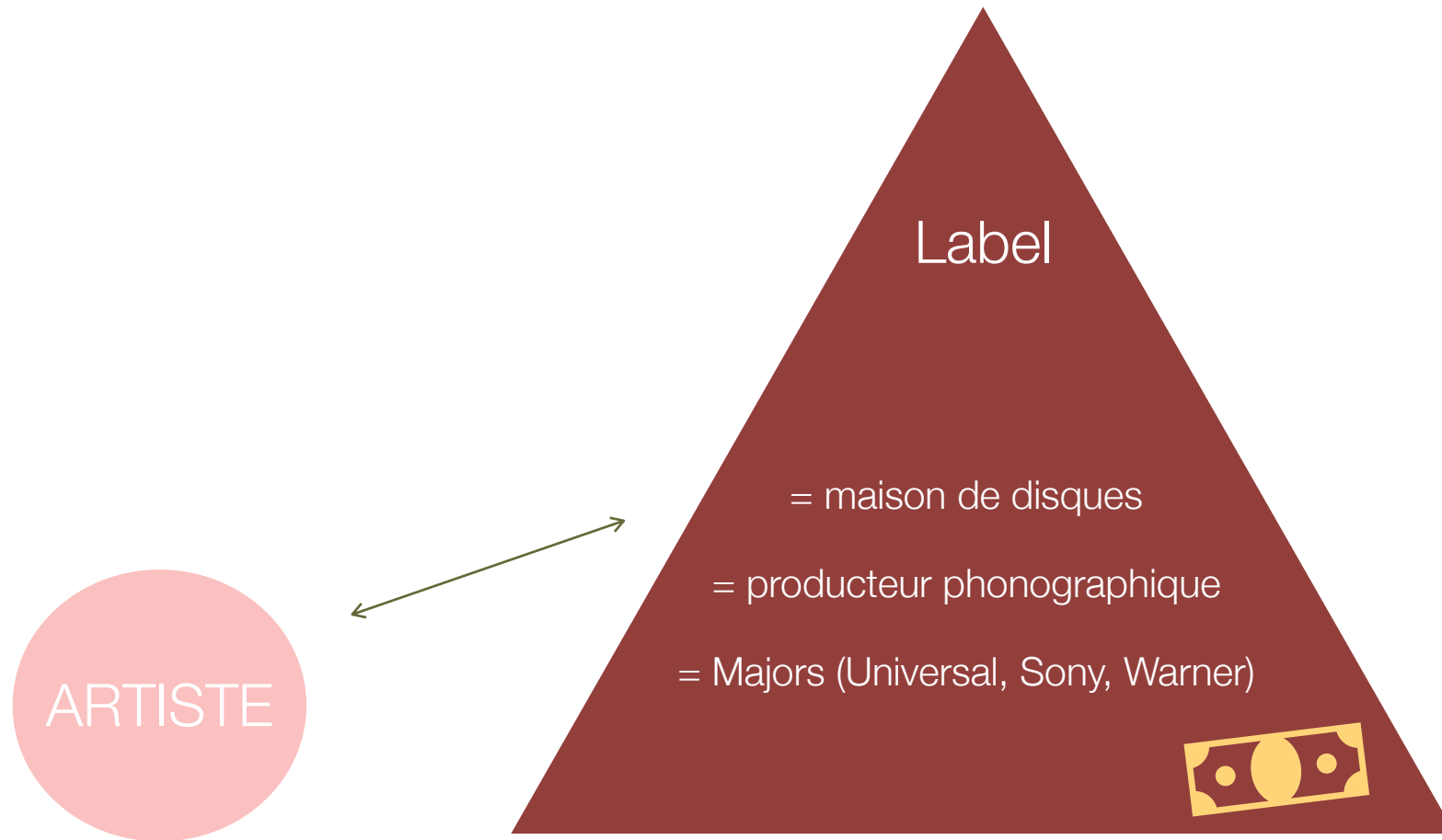
2. L'environnement professionnel de l'artiste

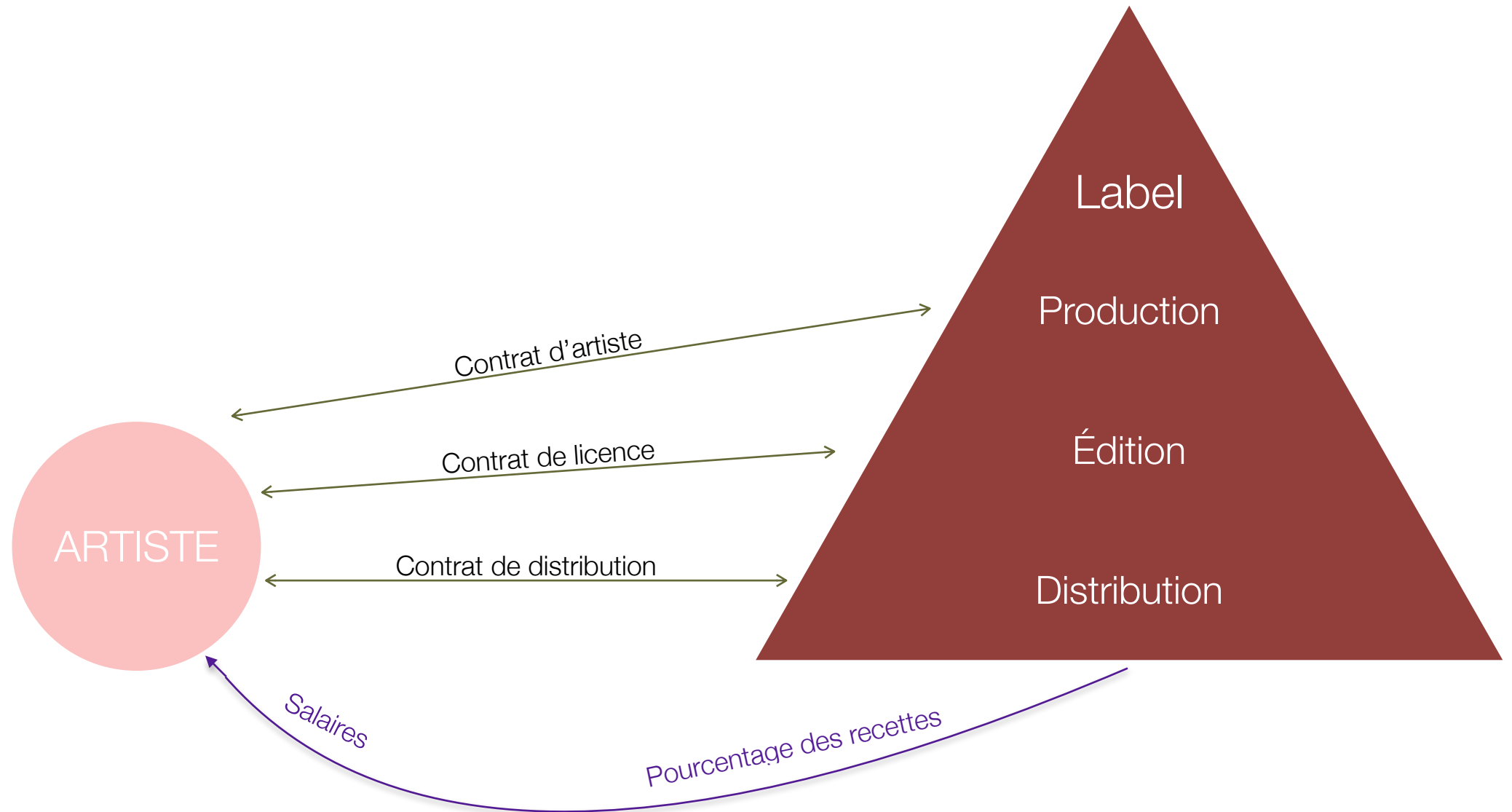
2. L'environnement professionnel de l'artiste

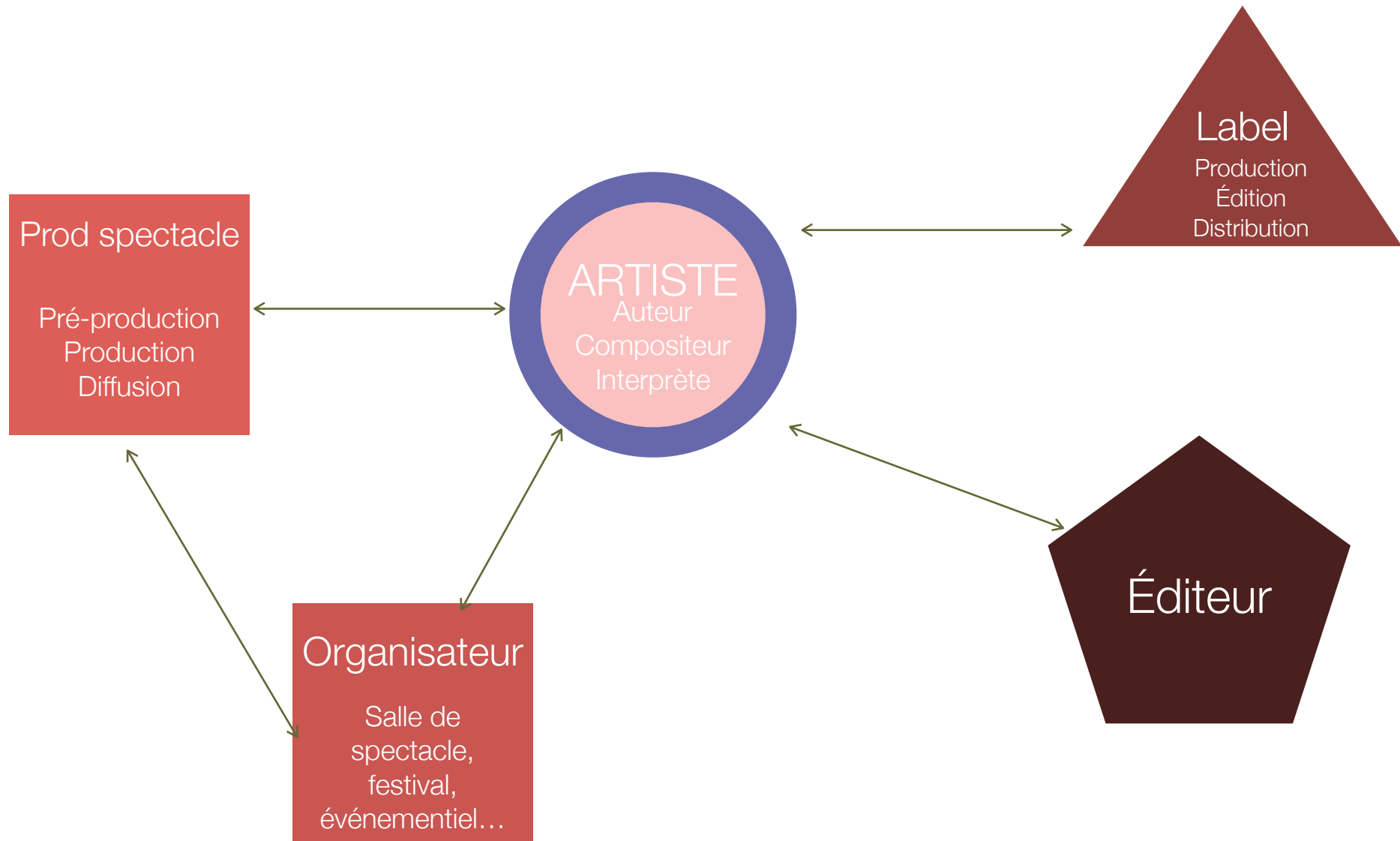
2. L'environnement professionnel de l'artiste

2. L'environnement professionnel de l'artiste

2. L'environnement professionnel de l'artiste

5. Négocier et contractualiser

Ce que contient un contrat

Les signataires
Le vocabulaire

L'objet

L'exclusivité
Le territoire et la durée

Le minimum d'enregistrements et les supports

Les engagements de l'artiste
Les engagements du producteur

Le budget prévisionnel

La cession des droits
Les droits dérivés
Les droits de suite

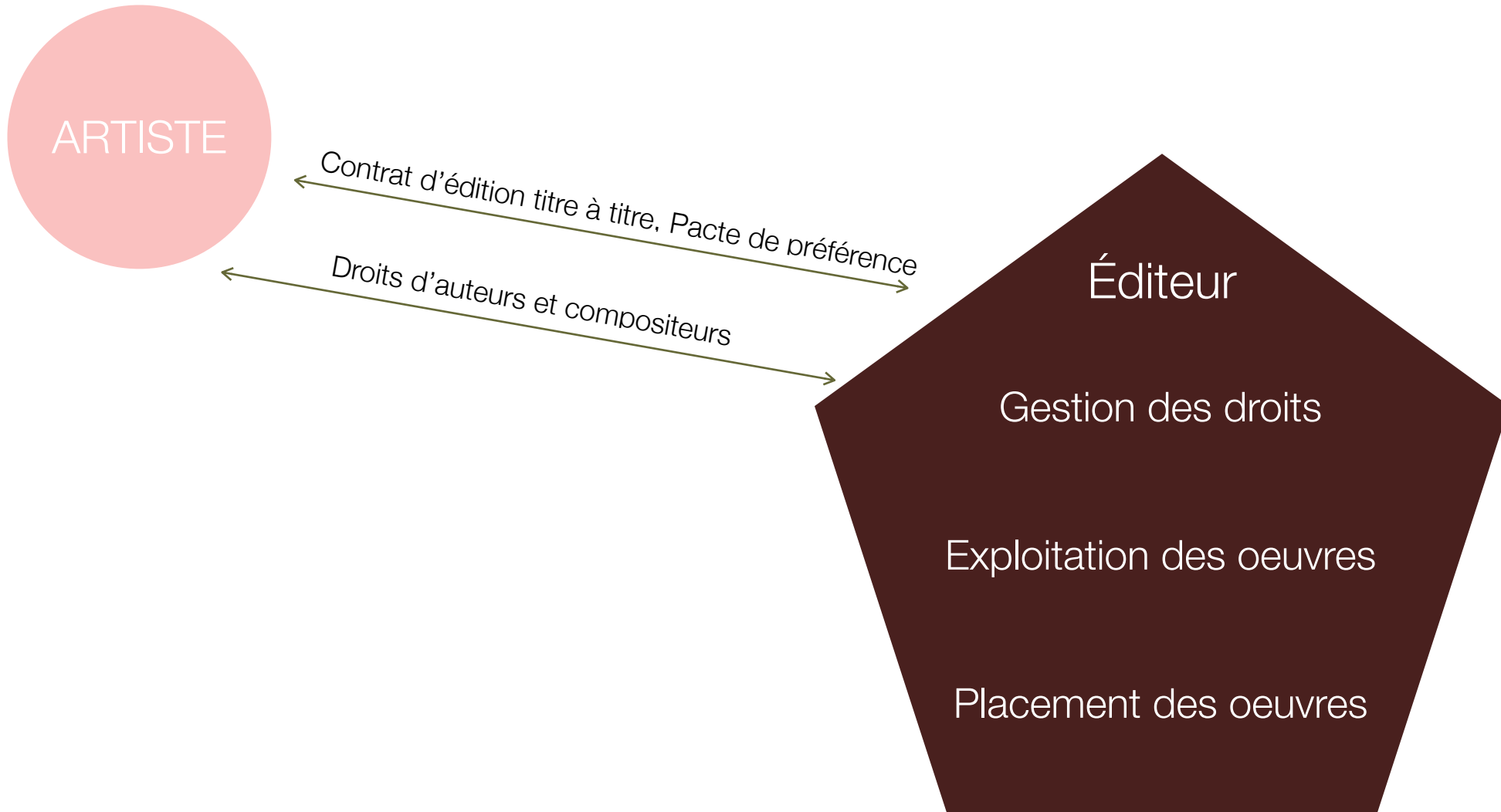
Les redevances (= royalties)

Les comptes et les avances
Les options

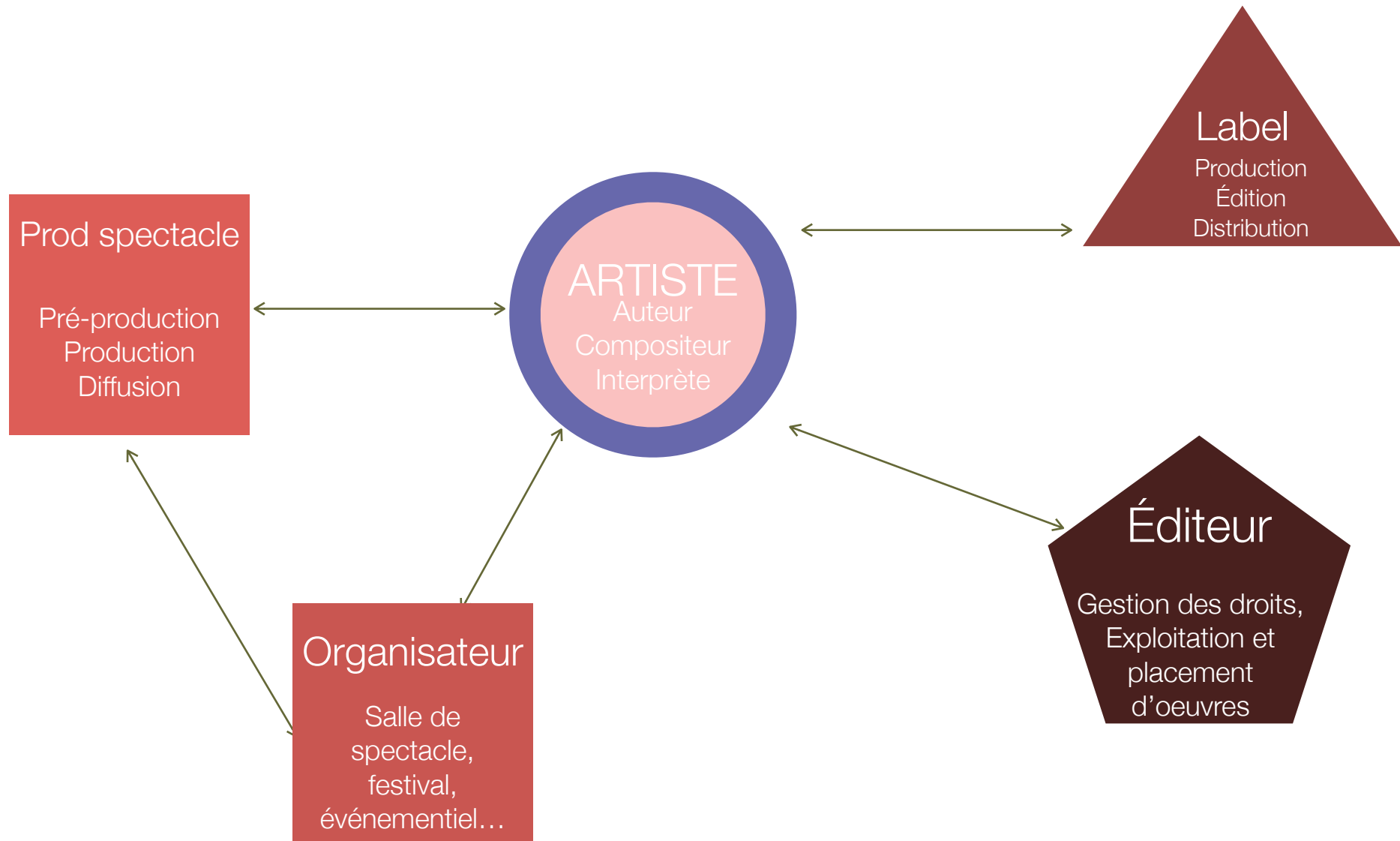
La publicité
Les enregistrements audiovisuels

La résiliation
La sauvegarde des intérêts

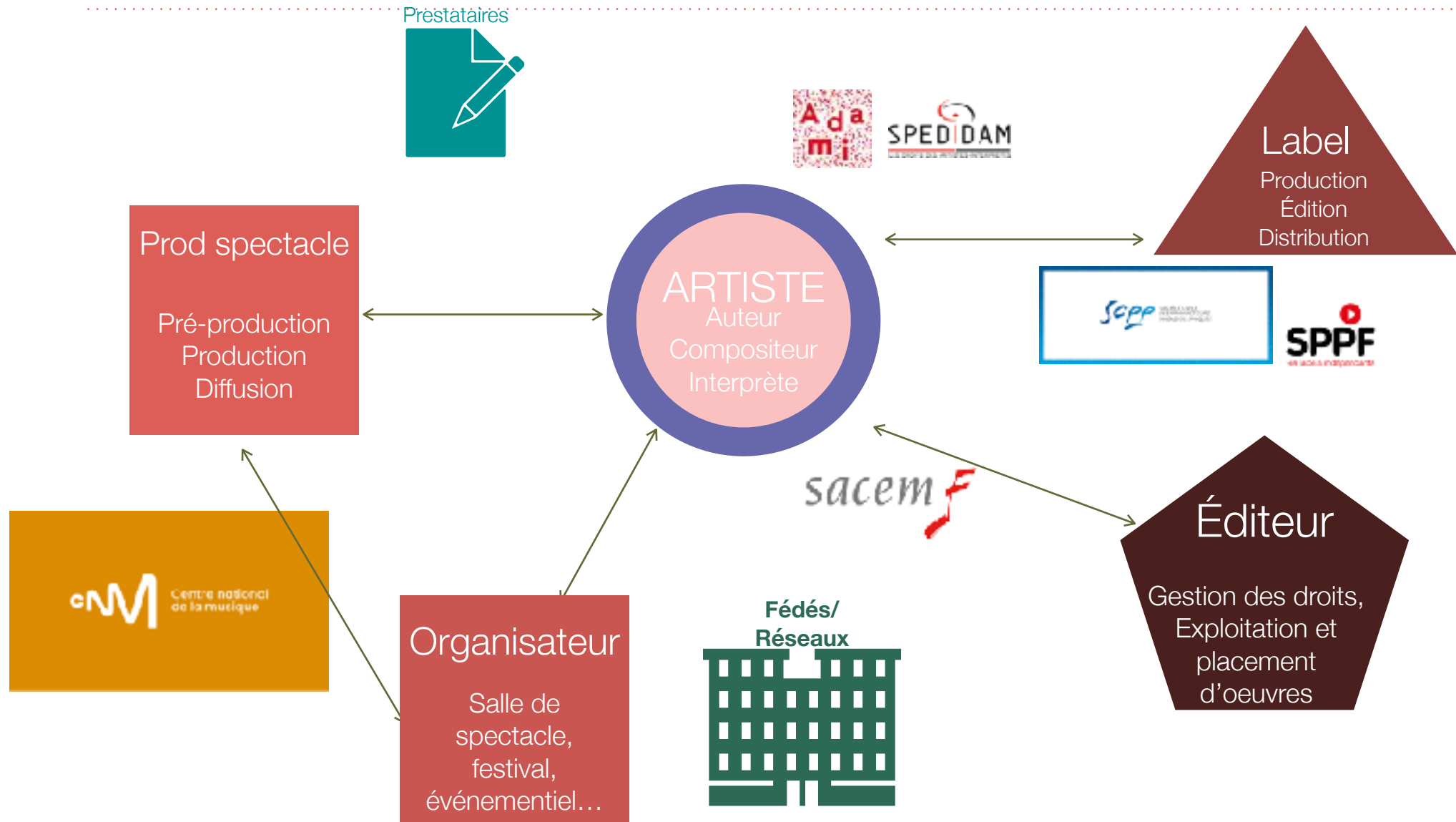
2. L'environnement professionnel de l'artiste

2. L'environnement professionnel de l'artiste

2. L'environnement professionnel de l'artiste

2. L'environnement professionnel de l'artiste

Les temps forts professionnels :

- ★ Midem
- ★ Womex
- ★ MaMA
- ★ Biennales su Spectacle / BIS
- ★ L2P Convention
- ★ Fomac
- ★ Festivals d'envergure (Francofolies, Printemps de Bourges, Transmusicales, Babel music XP, Pause Guitare, Visa for music, Dakar music expo, Reeperbhan, Transescévennoles ...)

2. L'environnement professionnel de l'artiste

Les fédérations :
 Par esthétiques musicales
 Par régions
 Par métiers

1. Introduction et historique des musiques actuelles

Pourquoi est-ce qu'on crée ?

Créer du patrimoine

Fabriquer un produit culturel

Répondre à une commande

Porter un message

Laisser une trace musicale

Traduire une vision artistique

3. Droit d'auteur et droits voisins

3. Droit d'auteur et droits voisins

DROIT MORAL

- Droit de divulgation
- Droit de repentir
- Respect de la paternité
- Respect de l'oeuvre

3. Droit d'auteur et droits voisins

DROIT MORAL

- Droit de divulgation
- Droit de repentir
- Respect de la paternité
- Respect de l'oeuvre

DROIT PATRIMONIAL

- Droit de représentation de l'oeuvre
- Droit de reproduction de l'oeuvre

Les droits voisins

DROIT MORAL

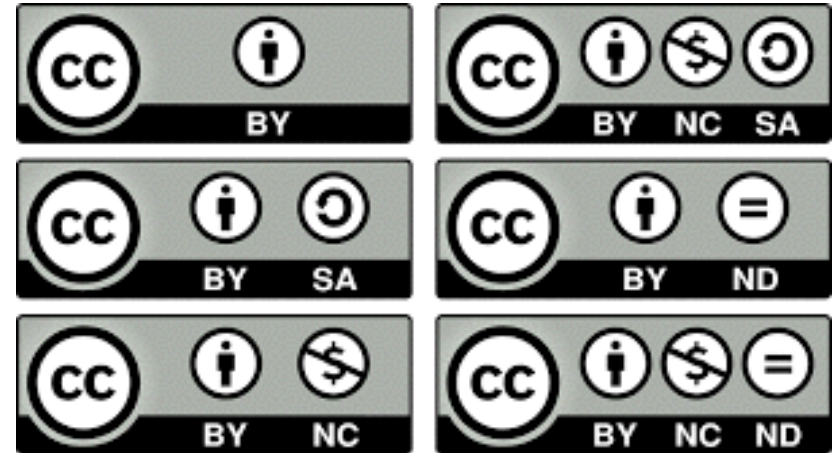
- Droit de divulgation
- Droit de repentir
- Respect de la paternité
- Respect de l'oeuvre

DROIT PATRIMONIAL

- Pour l'interprète : fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public.
- Pour le producteur : la reproduction, la mise à disposition au public par la vente, l'échange ou la location, ou la communication au public

3. Droit d'auteur et droits voisins

- Lettre recommandée
- Dépôt chez le notaire (ou intermédiaire en ligne)
- Licences libres
- Dépôt Sacem

3. Droit d'auteur et droits voisins

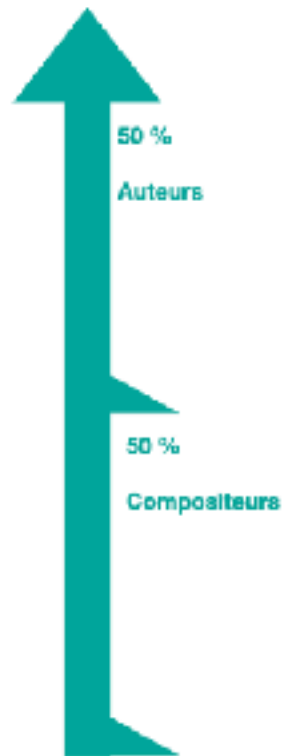
ISWC - International Standard Musical Work Code
=
Le code de l'oeuvre

ISRC - International Standard Recording Code
=
Le code de l'enregistrement

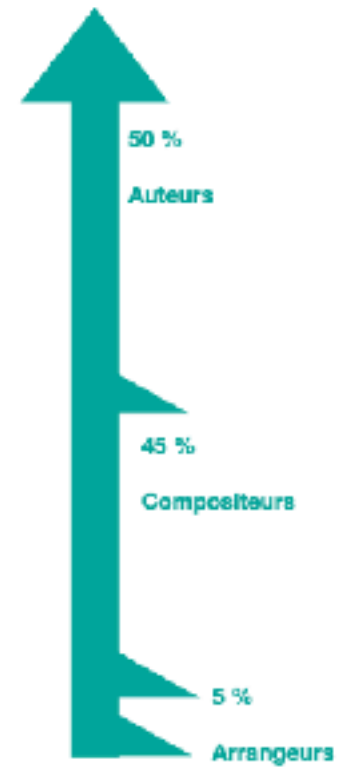
IPI - Interested Parties Information
=
Le code de l'auteur-compositeur-éditeur

3. Droit d'auteur et droits voisins

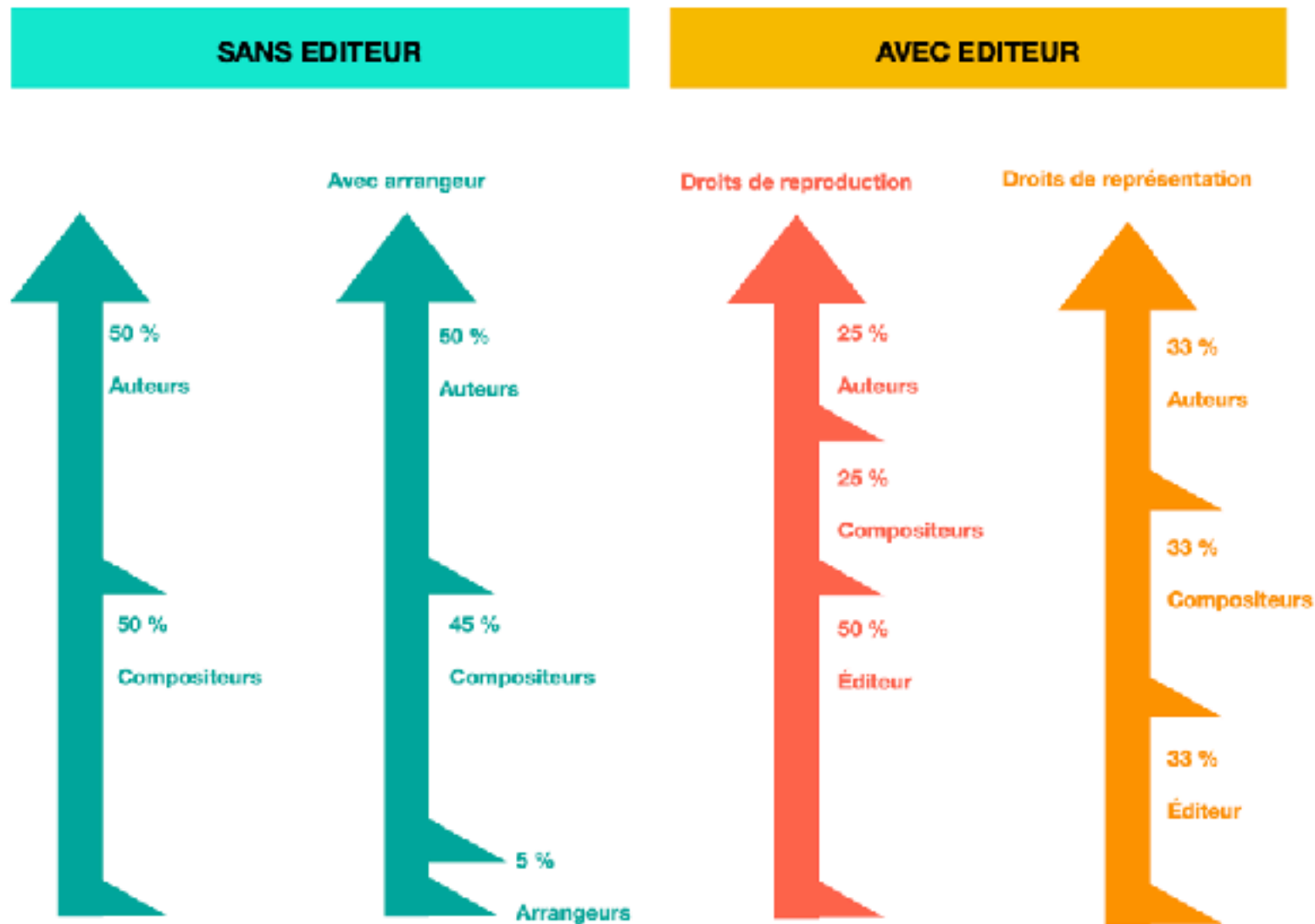
SANS EDITEUR

Avec arrangeur

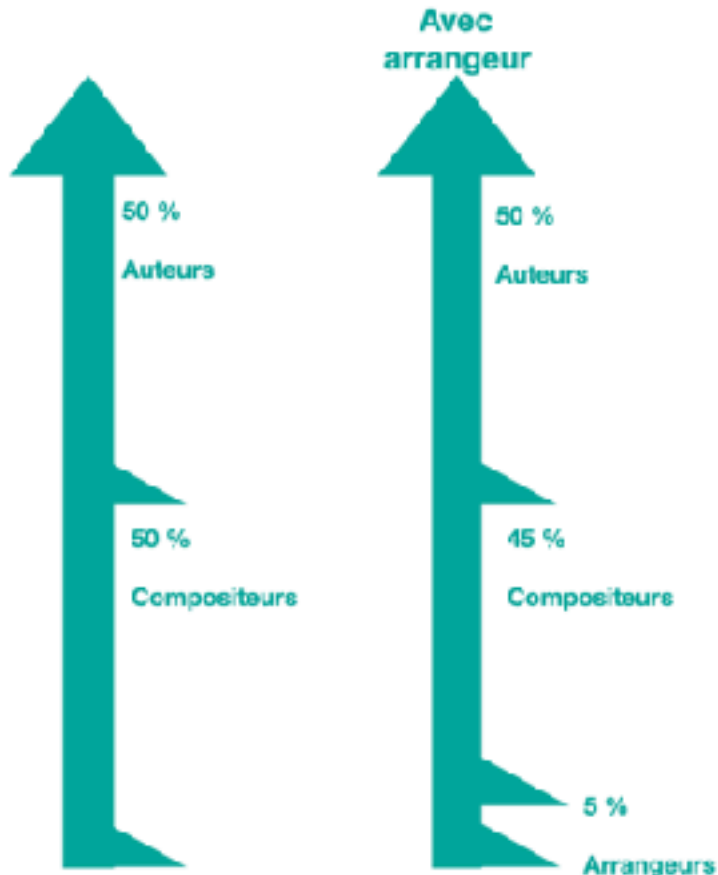

3. Droit d'auteur et droits voisins

3. Droit d'auteur et droits voisins

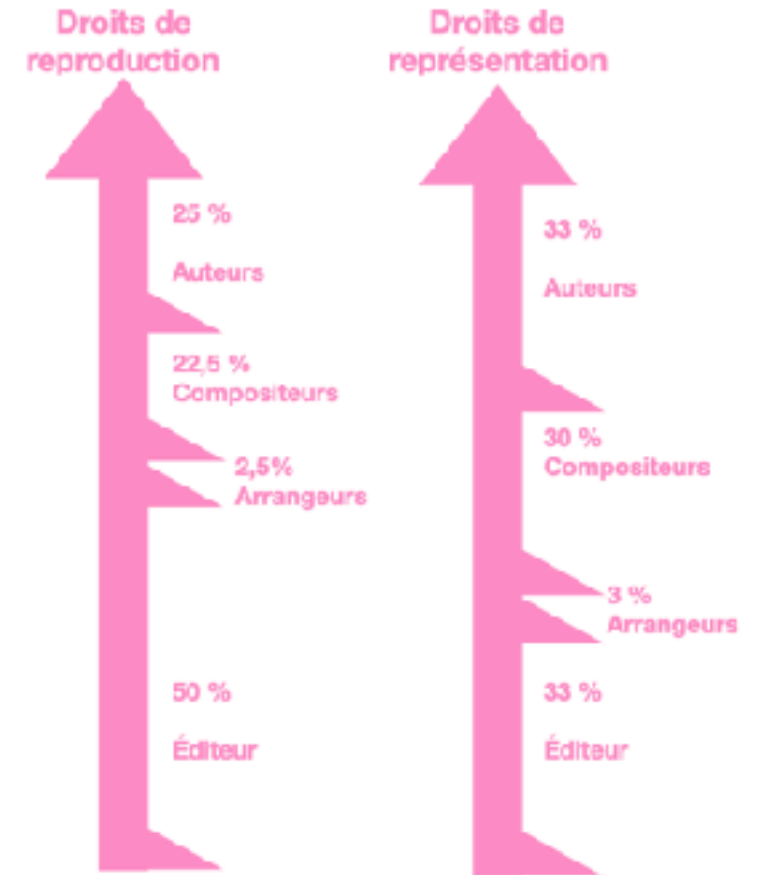
SANS EDITEUR

AVEC EDITEUR

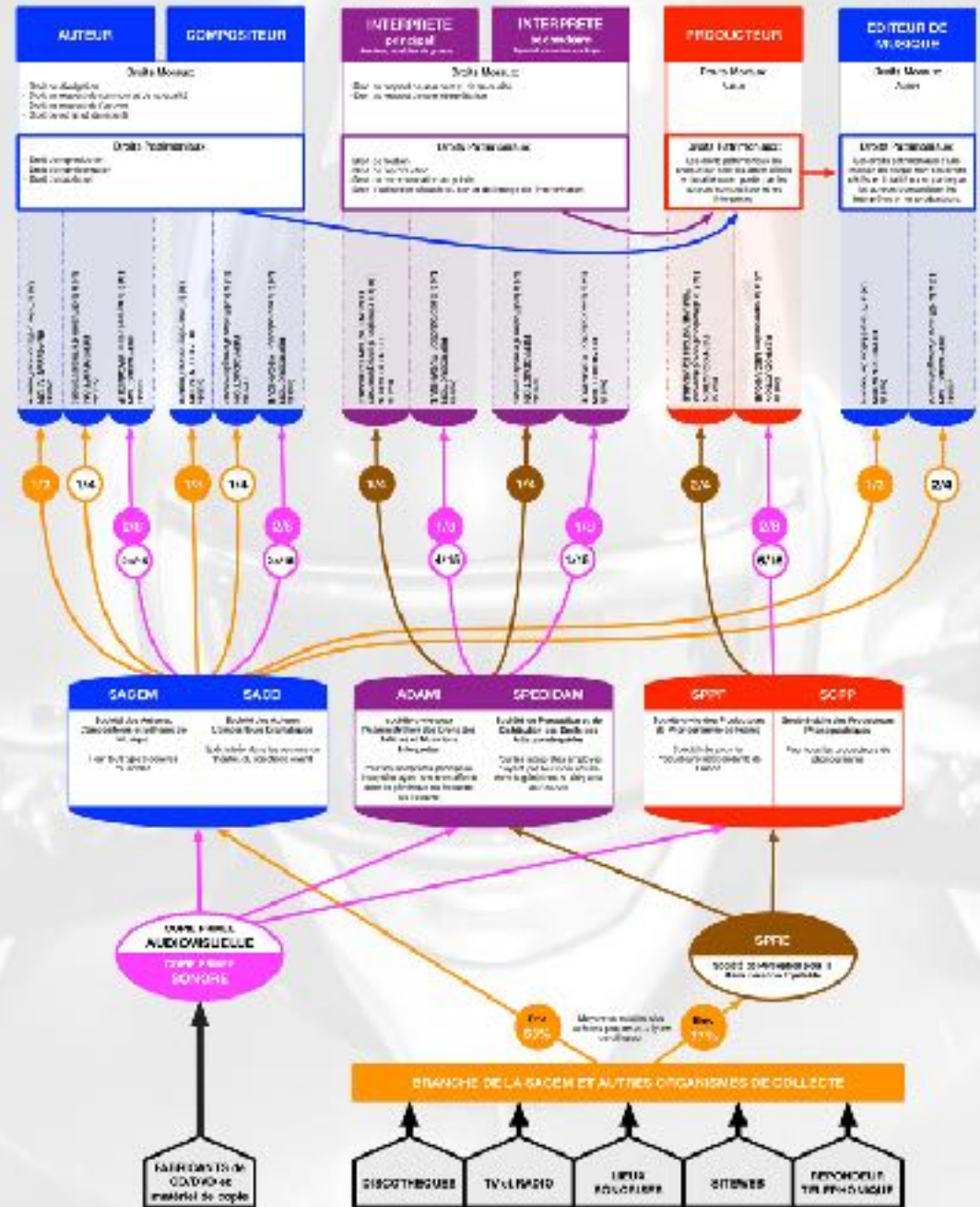

AVEC EDITEUR ET ARRANGEUR

3. Droit d'auteur et droits voisins

REPARTITION DE L'ARGENT ISSU DE LA DIFFUSION D'UNE ŒUVRE MUSICALE

4. Entreprendre dans la musique

Les 3 modalités de revenus

Salariat

Facturation

Droits d'auteur & droits voisin

4. Entreprendre dans la musique

Les types d'entreprises privées

Entreprendre en créant une personne morale :

Les associations

Les sociétés privées :

- Unipersonnelles : micro entreprise, EURL et SASU
- Collectives : SARL, SAS

Les coopératives :

- Les Scop
- Les Scic

4. Entreprendre dans la musique

Les types d'entreprises privées

Définir l'objet
Définir son modèle économique
Choisir son cabinet comptable

L'ASSOCIATION

Les membres & dirigeants
Le siège social
La rédaction des statuts
L'assemblée constitutive
La déclaration en Préfecture
La demande du SIRET à l'INSEE
La parution au JO
L'ouverture d'un compte bancaire

La vie associative

LA SAS OU SARL

Les actionnaires
Le siège social
La rédaction des statuts
L'assemblée constitutive
La déclaration en ligne OU
Auprès du Greffe
La parution au JO
L'ouverture d'un compte bancaire
et le dépôt d'un capital social

La vie de la gouvernance

CONSTRUISONS
LA FICHE DE POSTE D'UN
DIRECTEUR ARTISTIQUE

 mazette!
Clotilde Bernier
clotildebernier@mazette.art

Mazette ! La Verrière, 23 rue Richelieu, 30 000 Nîmes | Siren : 879 287 779 RCS Nîmes